

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

Е. Н. МАКСИМОВА-АНОХИНА

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

ПРИЕМЫ РОСПИСИ, МОТИВЫ И КОМПОЗИЦИОННЫЕ СХЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Учебно-методическое пособие

Издание второе, исправленное и дополненное

РЕКОМЕНДОВАНО
в качестве учебно-методического пособия кафедрой технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса Костромского государственного университета

• САНКТ-ПЕТЕРБУРГ •
• МОСКВА •
• КРАСНОДАР •

УДК 745 12+
ББК 85.12

М 17 **Максимова-Анохина Е. Н.** Народные промыслы. Приемы росписи, мотивы и композиционные схемы построения изображения : учебно-методическое пособие / Е. Н. Максимова-Анохина. — 2-е изд., испр., доп. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2024. — 92 с. : ил. : вклейка (8 с.). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-507-49024-0 (Изд-во «Лань»)
ISBN 978-5-4495-3039-4 (Изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Настоящее учебно-методическое пособие содержит необходимую информацию об основных приемах работы над созданием эскизов по мотивам народных промыслов и изучению элементов росписи и особенностей создания художественного образа. В частности, даны методические указания по изучению приемов и последовательности выполнения росписи в изделиях народных промыслов.

Предназначено для студентов вузов направлений подготовки: 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 54.03.03 «Искусство костюма и текстиля», 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов».

УДК 745
ББК 85.12

М 17 **Maksimova-Anokhina E. N.** Traditional crafts. Painting techniques, motifs and composition schemes for making an image : methodical textbook / E. N. Maksimova-Anokhina. — 2nd edition, revised. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2024. — 92 pages : ill. : inset (8 p.). — Text : direct.

This methodical textbook contains the necessary information on the main techniques for creating sketches based on traditional crafts and studying the certain painting methods and the special features of creating an artistic image. In particular, methodological guides are given for studying the techniques and sequence of painting in traditional crafts.

It is intended for higher schools students specializing in 54.03.02 “Decorative and applied arts and traditional crafts”, 54.03.03 “Art of costume and textiles”, 29.03.04 “Technology of artistic processing of materials”.

РЕЦЕНЗЕНТ:
Н. Э. Репина — доцент кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров КГУ, член Союза художников России

В оформлении пособия использованы работы студентов Костромского государственного университета.

В оформлении обложки использованы работы Пономаревой Дарьи и Гадзаовой Илоны.

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

ПРЕДИСЛОВИЕ

В данном учебно-методическом пособии рассматриваются приемы написания элементов росписи, используемые в разных народных промыслах, рассматриваются мотивы и приемы создания композиции в художественных изделиях народных мастеров.

Задачами, стоящими перед студентами в ходе лабораторных работ, является изучение приемов и мотивов росписи в изделиях народных промыслов, знакомство с базовыми элементами орнаментальных мотивов и основными принципами их построения в композиции росписи.

Цель работы — расширить знания о приемах художественной выразительности, используемых народными мастерами при создании своих произведений, помочь студентам преодолеть трудности, возникающие при выполнении лабораторных работ по предмету «Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства», облегчить усвоение учебного материала.

Знакомясь с народными промыслами, студенты изучают технику мастера, решают колористические задачи, применяют на практике свои навыки при работе с цветом, обогащают свою фантазию новыми возможностями воплощения художественной идеи в ювелирных эскизах по мотивам народного искусства.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Русские народные промыслы — форма народного творчества по созданию художественных изделий утилитарного и декоративного назначения, в которых прослеживаются традиции русской народной культуры.

Возникновение народных промыслов на территории России обусловлено стремлением людей украсить свой быт, привнести уют и красоту в свои жилища, выразить нехитрым способом свое понимание красоты, наличием на данной территории природных материалов (глина, древесина, металл) в достаточном количестве для изготовления различных изделий. Народные промыслы развивались на основе крестьянских домашних промыслов, которые постепенно превращались в мелкие товарные производства.

Раньше над изделиями художественных промыслов трудились жители деревни или даже нескольких деревень, где традиции передавались от отца к сыну. Сейчас произведения декоративно-прикладного искусства создаются как отдельными мастерами, так и коллективами на предприятиях художественной промышленности.

В изделиях народных художественных промыслов сохраняются и живут традиции, приемы мастерства и технологии народного декоративно-прикладного искусства, которые складываются иногда в течение столетий. От поколения к поколению мастерами передаются наиболее выразительные пропорции и формы предметов, их орнамент, цветовая гамма. Каждый

народный промысел имеет свои стилевые особенности, специфические приемы выполнения.

Изделиям народных художественных промыслов материал диктует и способы обработки, отделки и художественного оформления. Условно изделия можно разделить на группы:

По материалу. Для изготовления изделий мастера применяют такие материалы, как дерево, папье-маше, металл, кость и рог, камень, керамику, стекло, кожу, пряжу и нити, ткань, мех.

По назначению.

Утилитарные изделия: посуда, разделочные доски, кухонные наборы, мебель.

Декоративные изделия: ковры, гобелен, ткани, панно, декоративные вазы, тарелки и другие предметы интерьера.

Украшения: серьги, кольца, браслеты, кулоны, медальоны, гарнитуры.

Сувениры: нагрудные значки, медали, барельефы, брелоки.

По способу изготовления изделия бывают: литые, чеканные, филигранные, давленые, кованые, гальванопластические, столярные, токарные, резные, плетеные, вязаные, тканые, вышитые, выдувные, штампованные, лепные.

По художественному оформлению. Их выпускают с резьбой, гравировкой, инкрустацией, чеканкой, финифтью, накладной филигранью, чернением, полированием, тиснением, изделия с налепом, выжиганием и росписью.

По тематике. Художественные изделия делят на: изделия со сказочно-былинной тематикой, отображающей исторические события и современность; изображающие растительный и животный мир; с орнаментальными сюжетами [1, с. 27]. Кроме того, для каждого промысла характерна своя орнамента-

ция, цветовая гамма, способы изготовления, приемы росписи и украшения.

Многие изделия народных промыслов богато украшены орнаментами и узорами. Для росписи мастера выбирают яркие, нарядные, праздничные цвета, которые воспевают жизнь, цветение и красоту природы.

Практически во всех промыслах встречаются мотивы цветов, ягод, растений, которые мастера наблюдали в природе. Однако в каждом промысле эти мотивы имеют, в зависимости от стилизации, свои неповторимые черты. Образы животных и птиц в росписях часто упрощенно-декоративны и напоминают сказочных существ как своим силуэтом и формой, так и цветовым решением.

УЗОРЫ И ОРНАМЕНТЫ В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

Практически все изделия народных мастеров богато украшены узорами и орнаментами, которые подчеркивают их красоту, делая художественный образ изделия более завершенным. Часто орнаментом или узором украшается само изделие. Иногда сам предмет народного творчества является орнаментом, таким как кружево или резьба, металлическая решетка или браслет. Основное назначение орнамента — сделать поверхность предмета более выразительной, подчеркнуть и выявить его форму.

Узор — рисунок, в котором образ предмета или объекта упрощен, стилизован. Слово «узор» происходит от слов «зреть», «узреть». В древнерусском языке они означали не только «увидеть», но и «постигнуть суть».

Издавна на Руси узоры, которыми украшалась одежда, жилища, домашняя утварь служили для передачи важнейшей духовной информации. Узор на вещи человека мог рассказать об устройстве мироздания, передать информацию о владельце и также служил оберегом от дурного глаза и болезней. Мотивы узоров были упрощены, стилизованы.

Стилизация — это изображение реального объекта или придуманного в упрощенной манере. Приемы стилизации: упрощение формы, изменение цвета, символичность образа, отказ от мелких деталей и объема, добавление декоративных элементов. Используется стилизация в народном искусстве для

придания образу особой выразительности и неповторимости. Так, у каждого промысла можно наблюдать свои приемы стилизации. Во всех народных промыслах можно встретить такие природные образы, как птицы, кони, цветы и растительный мир. Но в каждом промысле стилизация этих элементов будет своя, свойственная приемам и традициям промысла. Кроме того, стилизация природных и других форм в народных промыслах зависит от характера материалов, из которых выполнены их изделия.

В орнаменте могут использоваться конкретные природные формы, формы предметов, созданные руками человека, и формы, рожденные его воображением. Все орнаментальные мотивы имеют разную декоративную трактовку, т. е. стилизацию. Выделяются три степени стилизации орнаментальных мотивов: с большим приближением к натуре; обобщение орнаментального мотива до характерной формы; геометризация мотивов. Характер формы орнаментального мотива зависит от назначения орнамента, материала и способа его выполнения. Исключительно тесная связь существует между характером формы орнамента и техникой его выполнения [2, с. 73].

Наряду с узором изделия народных мастеров часто украшены орнаментом, который имеет те же сакральные функции, что и узор. Орнамент отличается от узора четким ритмом в рисунке.

Орнамент — это узор, построенный на чередовании или повторении одного элемента или группы элементов орнамента. Элементы в орнаменте должны быть расположены в строгой последовательности.

Орнамент — это живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся геометрических, растительных или живописных элементов. Технические средства выполнения орнамента очень разнообразны: роспись, резьба, гравировка, вышивка, ткачество и др. Происхождение орнамента

теряется у истоков зарождения культуры. Многочисленные примеры повторяемости различных элементов человек находил в природе: в окраске животных, оперении птиц, строении цветка и колоса, расположении листьев, ягод и фруктов, бегущих друг за другом морских волнах и т. д. Безусловно, природа явилась источником в создании орнамента. Мотивы, заимствованные из окружающей среды, изменялись, приобретая орнаментально выразительные формы [2, с. 69].

Под словом «орнамент» следует понимать те украшения, которые заполняют свободное место на предметах. Поэтому эти украшения должны вполне согласовываться с характером самого предмета и его назначения и никаким образом не могут быть самостоятельным факторами. Орнамент составляют из геометрических и природных форм. Комбинируя плавно и соразмерно всевозможные прямые и кривые линии в различных положениях, мастер, благодаря своему развитому вкусу, производит всеми нанесенными на предмет добавлениями несравненно большее впечатление, чем оно получалось бы от созерцания простой, чуждой всяких украшений вещи [3, с. 17].

Во многих промыслах сложились похожие композиционные схемы расположения элементов в орнаменте и узоре.

«Древо» — зеркально симметричная композиция в виде цветущего дерева, куста, креста; часто дополняется парными изображениями птиц, животных, людей. «Венок» — традиционная для народного искусства схема размещения декора на предмете в виде кольца (венка). Орнаментальные мотивы в венке располагаются по кругу равномерно.

«Гирлянда» — традиционная композиционная схема размещения орнамента на предметах в виде полосы, фриза.

В зависимости от формы изделия украшались либо узорами, либо орнаментами. Орнамент отличается от

узора тем, что в нем присутствует ритм. Ритм — это повторение каких-либо элементов узора через определенное расстояние и в определенной последовательности.

Можно легко составить весь орнамент, придумав раппорт орнамента, используя его повторение. Раппорт — это группа элементов, которая повторяется в орнаменте. Раппорт может состоять как из одного элемента, так и из нескольких.

Типы орнамента

Геометрический. Орнамент состоит из геометрических элементов.

Растительный. Орнамент состоит из элементов растительного мира (цветы, травы, листья, деревья, плоды, ягоды).

Зооморфный. Орнамент состоит из элементов животного мира (животные, птицы, насекомые, рыбы).

Антропоморфный. Орнамент состоит из образов человека.

Смешанный. Он может включать в себя элементы других видов орнаментов сразу (двух или нескольких).

Виды орнаментов

По характеру композиции:

А. Ленточный — это орнамент в полосе. Встречается во всех изделиях народных промыслов (кружева, фриз, вышивка, роспись...).

Б. Замкнутый или центрический орнамент (в круге, квадрате).

В. Сетчатый — это узор, элементы которого располагаются вдоль многих осей переноса и создают движение во всех направлениях. Простейший сетчато-раппортный орнамент представляет собой сетку из параллелограммов. В основе композиции сетчатого орнамента лежит пять систем (сеток): квадратная,

прямоугольная, правильная треугольная, ромбическая.

1. По количеству цветов:

А. Полихромный. Когда в орнаменте используется несколько цветов.

Б. Монохромный. Когда в орнаменте используется один цвет, но может использоваться разный тон одного цвета.

2. По характеру поверхности:

А. Плоскостной. Пример: роспись, вышивка на поверхности изделия, кружево.

Б. Рельефный. Пример: резьба, украшение из металла.

СИМВОЛЫ В ОРНАМЕНТЕ И УЗОРАХ

Уже на заре человеческой культуры люди украшали глиняные сосуды прямыми или волнистыми линиями, кругами, крестами. Для древнего человека они были условными знаками, с помощью которых он мог выражать свое понятие о мире. По старинному поверью, символы в узорах несли духовную силу, способную защитить себя и близких от зла и неведомых сил природы.

Древние символы встречаются в дымковской и филимоновской игрушке, в мезенской и борецкой росписях. Также похожие символы можно встретить в украшении крестьянского костюма, в вышивке, кружеве.

В каждом промысле присутствуют символы солнца, воды, вспаханного и засеянного поля. Основным мотивом узоров и орнаментов в народном искусстве являлись солярные знаки — круги, кресты; изображения женской фигуры — символа плодородия, матери — сырой земли; волнообразные ритмические линии — знаки воды; горизонтальные прямые линии, обозначающие землю; изображения дерева — олицетворение вечно живой природы.

Образ солнца занимает одно из главных мест в декоративно-прикладном искусстве. Солнце в виде круглых розеток, ромбов можно найти в разных видах народного творчества. Прямой равноконечный крест также был в народной символике образом солнца. Ромб же почитался символом плодородия и часто совмещался с вписанным в него солнечным знаком.

Также в орнаментах и узорах практически всех народных промыслов встречается образ цветов. Цветы украшают хохломскую посуду, прялки, сундуки и другие изделия городецких мастеров, жестовские подносы, павлово-посадские платки, деревянные изделия Полхов-Майдана, семеновскую матрешку.

Среди цветов, используемых мастерами в украшении, самой популярной является роза. Роза имеет полярную символику: это небесное совершенство и земная страсть, время и вечность, жизнь и смерть, плодородие и девственность.

Образами животных часто украшали свои изделия народные мастера. Их можно увидеть на вышитых полотенцах и передниках, на расписных сундуках, на резных и расписных прялках; на стенах древнерусских соборов и в украшениях изб, в орнаментах буквиц. Древние образы коня и птицы сохранились в народных игрушках и в посуде. Стилизованные звери и птицы украшали гребни для волос, утварь и посуду.

Многие явления природы в древности олицетворялись в образах животных. Свои знания о земных животных люди переносили и на атмосферные явления. Птица в народном декоративно-прикладном искусстве могла олицетворять ветер, облако, молнию, грозу, бурю и солнечный свет. В виде птиц вырезали ковши и солонки, вышитые птицы украшали женскую одежду.

Конь также олицетворял все природные явления, связанные с быстрым движением. Деревянный конь, мастерившийся для детской забавы, был часто весь украшен солярными знаками или цветами. Считалось, что это оберегает ребенка от злых сил. Изображения коней можно часто увидеть на предметах домашнего обихода (ручках ковшей, прялках, веретенах), на одежде.

В северных районах природные явления, связанные с конями, древние люди относили и к оленям.

Олени часто изображались возле древа жизни на вышитом полотенце, иногда их помещали вместо конька на крыше избы. Сакральная роль коня, оленя в скифском искусстве часто связана с надеждой о благополучном вознесении души в мир иной.

Лев в мифологии многих народов был символом солнца и огня, а также в разные времена у разных народов он олицетворял высшие силы, мощь, власть и величие, великодушие, благородство, ум. Образ льва издревле существовал в декоративно-прикладном искусстве.

Народные мастера часто вырезали львов на лобовой доске избы или рисовали на сундуках в окружении растительного орнамента, мастерицы вышивали их.

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Промысел возник в начале XIX века в деревне Палащелье, находящейся в низовьях реки Мезень Архангельской области. Иногда по названию деревни мезенскую роспись по дереву также называют «палащельская роспись».

Изделия промысла

Домашняя утварь: прялки, ковши, короба, сундуки, шкатулки, подносы, чаши, солонки, декоративные доски, шкатулки, украшенные удивительной по своей красоте и самобытности мезенской росписью.

Материал изделий. Технология выполнения изделия

Изделия изготавливают из дерева. Прялки изготавливали преимущественно из ели или березы. Березовая древесина в давние времена считалась более дорогой, так как имеет более однородную основу и благодаря этому обладает высокой прочностью. Еловая древесина отличалась более светлым цветом и запахом хвои. Ель часто использовалась для изготовления прялок на продажу.

Этапы создания изделия

1. Вырезается или вытачивается форма изделия из дерева.

2. Готовое изделие расписывали по чистому негрунтованному дереву сначала охрой, с помощью

измочаленной на конце деревянной палочки. Затем птичьим пером делали черную обводку и наносили узор.

3. Для придания золотистого цвета изделие покрывалось олифой.

Цвет, используемый в росписи

В росписи используются только два цвета: красный и черный (сажа и охра, позднее стали использовать сурик).

Материалы для росписи

Раньше краски приготовляли из красно-коричневой береговой глины и сажи, растертой на смоле лиственницы. В XIX веке вместо глины начали употреблять краску сурик.

Мотивы росписи и особенности их выполнения

Мотивы росписи очень просты, лаконичны и стилизованы. Но в данной росписи эти образы имеют ярко выраженное символическое значение. Символы, используемые в орнаментах мезенской росписи, напоминают древние письмена. В узор старинных изделий мастера заключали целый рассказ, послание или пожелание. Каждый элемент и завиток рисунка имел определенное значение и располагался особым образом. По стилю мезенскую роспись можно отнести к наиболее архаичным видам росписи, дожившим до нашего времени.

Как и в любом другом промысле, в мезенской росписи есть мотивы растительного и животного мира. Все изображения в росписи статичны, но благодаря многократному повтору возникает ощущение динамики.

Красные кони символизируют солнце, его движения по небосводу. Символ коня у русского народа является неким оберегом от злых сил. Образ коня можно

увидеть на крыше русской избы, а конская подкова висела на входе в избу в качестве «талисмана на удачу». Конь всегда был помощником крестьянину в обработке земли, его считали кормильцем. Отсюда и его символическое значение.

Оленихи — небесные роженицы, они дарят жизнь всему живому на земле. Культ оленя у северных народов существовал с древних времен. Этот образ связан с небом. Рога оленя часто символизируют древо жизни. В рогах своих олень может переносить солнышко туда, где оно необходимо, где его ждут после долгой северной зимы.

Уточки, гуси, лебеди — души далеких предков, которые вьются вокруг и помогают в трудную минуту.

Елочки — олицетворение мужской силы.

Дерево жизни- состоит из ствола, заполненного ромбиками, бесчисленными родами. Корни дерева завиваются в спирали, олицетворяющие подземный мир. Верхушка увенчана солярным знаком — знаком небесного мира.

Элементы росписи

В орнаменте росписи использовались элементы, которые изображали и символизировали стихии огня, воды, земли и воздуха.

Огонь. Древние считали огонь живым существом, которое питается, растет, умирает, а затем вновь рождается. Считалось, что огонь — это земное воплощение солнца, поэтому символическое его изображение схоже с изображением солнца. В изобразительном плане все, что стремится к кругу, напоминает нам солнце, огонь.

Вода. Вода являлась для наших предков источником самой жизни.

Небесные воды часто изображаются в виде нависших облаков или проливаются на землю косыми

дождями. В русском фольклоре реки и моря разделяют миры живых и мертвых, естественный и сверхъестественный миры — в этом проявляется символизм воды как переходного состояния.

Ветер, воздух. Ветер и воздух связывали с дыханием. Бытие начинается с Духа Божия. Как и любая другая стихия, ветер может нести разрушение, но он также необходим людям как могучая творческая сила.

Земля. Земля для человека являлась кормилицей, она давала человеку хлеб, плоды. Символически она обозначала материнство и защиту.

Линиями обозначались все стихии и символы.

Спирали — символ скрытой силы, клубок энергии. Спираль, сочетающая в себе форму круга и импульс движения, также является символом времени, циклических ритмов сезонов года. Двойные спирали символизируют равновесие противоположностей, гармонию. Возникли в мифологии земледельческих племен как символическое движение солнечного светила по небесному своду.

Волнистые линии — вода.

Короткие штрихи означают воздух.

Штрихи на скрещенных прямых линиях — ветер.

Прямая линия означает и небесную, и земную твердь. По расположению в композиции (верх — низ) можно правильно определить их значение.

Квадрат — изображение земли.

Знаками плодородия являлись вспаханные поля, корни, цветы, плоды и семена.

Композиция

Для мезенской росписи характерен свой самобытный символичный орнамент. Орнаменты мезенской росписи имеют три уровня (яруса), что символизирует три мира: нижний (подземный, скрытый), средний (наземный, наш мир, проявленный) и верхний (небесный мир богов). Верхний уровень предназначен для

птиц. На средних и нижних уровнях изображаются кони или олени.

Уровни миров в мезенской росписи разделены горизонтальными, богато орнаментированными полосами.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Выполняется рисунок карандашом эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.
2. Красным цветом обозначаются силуэты мотивов и элементов композиции.
3. Прорисовываются мелкие детали черным цветом.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе бумаги формата А4 с элементами мезенской росписи.

Выполнить на листе бумаги формата А3 композицию по мотивам мезенской росписи (см. ил. 1 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель, гуашь.

ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Промысел возник в селе Хохлома Нижегородского края в XVII веке. Этот край славился наличием лесов и изготовлением различных деревянных предметов.

Изделия хохломского промысла

Хохломские мастера изготовляют и расписывают неповторимым рисунком мебель, посуду (чаши, блюда, кружки, ковши, ложки) и различных предметов быта. Раньше в быту крестьяне часто пользовались деревянной посудой.

Характерной особенностью изделий хохломских мастеров являются приемы ее изготовления и росписи, вследствие использования которых и получался необычный эффект. В результате деревянные изделия выглядели как золотые, а промысел назывался «золотая Хохлома».

Самые близкие приемы хохломской росписи встречаются у иконописцев. Мастера Древней Руси умели экономить дорогостоящий металл. Чтобы окрасить фон иконы в золотистый цвет, они использовали не золото, а порошок серебра.

После выполнения живописи икону покрывали лаком, приготовленным из льняного масла, и подвергали прогреванию в печи. Под влиянием высокой температуры пленка лака приобретала золотистый оттенок, а серебряный порошок, просвечивающий сквозь нее, делался похожим на золото [4, с. 7].

Материал изделий.
Технология выполнения изделия

Основным материалом для создания хохломских изделий является дерево, в основном липа. Чтобы древесина была пригодна к работе для изготовления качественных изделий, липу сушат не менее трех лет.

Этапы создания хохломской посуды

Белье и грунтовка

Сначала выполняют деревянные заготовки, которые затем сушат в печах и шлифуют. В готовую заготовку втирают льняное масло и грунтуют жидкой очищенной глиной — вапой. После грунтовки изделие сушат и обязательно вручную покрывают несколькими слоями олифы (льняного масла).

Лужение.

В поверхность изделия мастера втирают алюминиевый порошок, который делает заготовку серебряной. Раньше мастера использовали для лужения серебряный порошок, что делало изделие достаточно дорогим. Затем заменили его на более дешевый — олово и алюминий.

Роспись.

Сначала наносятся контуры будущего узора. Затем заполняется краской фон, по которому тонкой кистью выводят стебли цветков, ставят яркие штрихи и точки.

Лакирование

Расписанные изделия покрывают лаком и сушат. Сейчас лакированные вручную предметы закаливают в электропечи при температуре 160–180 °С. Под пленкой закаленного лака все, что было в росписи серебряным, становится золотым. После неоднократной закалки лаковая пленка приобретает высокую прочность. Поэтому изделия не боятся горячего и не портятся от воды.

В это время наметилось разделение труда. В одних селах заготавливали древесину, в других из нее вырезали предметы, а в-третьих (в основном в Хохломе), их раскрашивали, придавая конечный вид изделиям.

Цвет и особенности росписи

Цвет в росписи используют красный, черный, зелёный и жёлтый.

Существует два основных вида росписи: верховое письмо и фоновое.

Верховая роспись.

В этом приеме росписи рисунок наносится орнаментом на поверхность. Особенность верховой росписи состоит в нанесении рисунка мазками поверх золотистого фона.

Фоновая роспись.

Художник закрашивает фон, оставляя те части, которые станут «золотыми» после обжига. Особенность фоновой росписи заключается в том, что фон вокруг узора окрашивается в красный или черный цвет. При этом способе листья, цветы или птицы выделяются на этом фоне в виде золотых силуэтов.

Часто мастера используют в одном изделии сразу оба вида письма.

Материалы для росписи

Кисти для росписи делаются из беличьих хвостов, чтобы ими можно было провести очень тонкую линию. Роспись наносят масляными красками.

Мотивы росписи и особенности их выполнения

Травка. Элемент выполняется отдельными ритмично расположенными мазками. Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без нанесения предварительного рисунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя пальцами

перпендикулярно поверхности листа. Нажим кисточки приходится на самую широкую часть травинки.

Осочки выполняются легким движением кончика кисти сверху вниз.

Травинки — это мазки с небольшим плавным утолщением.

Капельки рисуются приемом прикладывания кисти к бумаге.

Завитки выполняются с легким нажимом в середине элемента.

Кустик состоит из более простых симметрично расположенных элементов — «осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков».

Кудрина — похожа на травку, но завитки более крупные (кудри).

Ягодки — бруснички, смородинки и рябинки наносят с помощью печатки-тычка (ватной палочки).

Крыжовник, клубничку и малинку рисуют сразу кистью. После высыхания красной краски ягоды «разживляют» желтым цветом.

Листочек — чаще всего стилизованный лист смородины. Листочки и цветы начинают выполнять с изображения стебельков, затем рисуют основную форму листочка или цветка. Далее прорисовывают жилки на листьях и тычинки у цветов.

Композиция

Узор строится из травки, расположенной на извилистой линии. Часто композиция строится по типу узора в полосе. Орнамент в полосе представляет чередование элементов с растительными мотивами.

Круглые изделия типа подноса или блюда украшаются орнаментом в круге. В центре изображается цветок, птица, рыбка, а по краю идет узор или орнамент с растительными мотивами.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.

2. Для верховой росписи и фоновой желтым цветом (желтый + охра) прокладывается фон полосы.

3. В верховой росписи элементы выполняются цветом по верху. В фоновой росписи черным цветом заполняется фон, силуэты цветов и травинок остаются незаполненными.

4. В верховой росписи дорисовываются мелкие элементы: травинки и завитки по верху. В фоновой росписи зеленым и красным заполняются силуэты травинок и ягод. Элементы, которые предполагается оставить золотыми (желтый + охра), остаются не заполненными.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на формате А4 с элементами хохломской росписи.

Выполнить эскиз композиции по мотивам хохломской росписи (см. ил. 2, 3 на цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель.

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Городецкая роспись возникла в близком соседстве с промыслом Хохломы, в Нижегородской области. Это несколько деревень, окружающих город Городец. Отсюда и происхождение названия промысла. Появление художественного направления в этом месте неслучайно. Обилие лесов, окружавших Городец и его окрестности, способствовало тому, что мастера использовали дерево для изделий.

Изделия городецкого промысла

Городецкие мастера выполняют свои изделия из дерева: прялки, короба, детские расписные столики, стульчики, полочки, игрушки.

Материал изделий и технология выполнения изделия

Древесина — один из материалов, получивших наибольшее применение для изготовления многих предметов, которые необходимы человеку в его повседневной жизни. В XVII веке в этих местах начал развиваться деревообрабатывающий промысел. Им занимались крестьяне всех окрестных деревень вокруг Городца.

Этапы создания изделия

1. Изделия вырезаются на токарных станках.
2. Затем изделие грунтуют и покрывают тонким слоем прозрачного клея.

3. Роспись изделия красками. Прежде чем начать расписывать изделие, его покрывали краской, приготовленной на клее, т. е. грунтовали. Фон в росписи должен был скрывать все шероховатости и неровности поверхности. И уже после высыхания фона мастер приступал к нанесению рисунка. Сейчас мастера используют масляную краску, нанося ее сразу на древесину без использования грунтовки.

4. Для прочности изделие покрывают лаком.

Цвет и особенности росписи

Чаще всего в данной росписи используют синие, голубые, красные и розовые цвета для цветов, зеленые для листьев. Но можно встретить и другие цвета. Для оживки используется белый цвет. А для дополнения мелкие элементы, усики и травки, могут быть выполнены коричневым или черным цветом.

Для более ранней росписи характерно использование более сдержанных по цветовой насыщенности цветов: приглушенных оранжевых, фиолетовых, коричневых. Это связано с тем, что часто в росписи использовали природные натуральные красители. Фон может быть разным — черным, красным или желтым.

Этапы росписи

В росписи использовалась определенная последовательность в работе с цветом.

Замалёвок. На основу наносятся основные элементы и главные цвета будущего изображения.

Тенёжка. На уже расставленные цветовые пятна наносится контрастный рисунок (обычно делают это темной краской по светлому фону).

Разживка. Мастер добавляет на изображение блики и мелкие белые детали, за счет которых рисунок оживает.

Материалы для росписи

Сегодня мастера, поддерживающие нижегородский промысел, работают масляными красками. Также используют темперу, краску на сухой основе. Для выполнения эскизов росписи можно использовать гуашь и кисти разных размеров.

Мотивы росписи

Мотивы цветочного узора: розан, купавка, ромашка, городецкая роза. Часто встречаются в росписи животные и птицы, а также мотивы с образами людей.

Композиция

Все композиции условно делятся на три вида: чистая цветочная роспись, композиция с мотивом «конь», а также сложная сюжетная роспись.

Цветочная композиция выполняется по схемам: букет, гирлянда, ромб, полоса, венок.

Букет — симметричный рисунок, который украшал шкатулки и коробочки, солонки, различные чашки, пиалы и стаканчики.

Гирлянда — это разновидность букета, при которой один большой цветок находится в середине композиции, а около него изображаются цветы маленького размера.

Ромб — вариация гирлянды. Из нескольких крупных цветков формируется центр, а бутоны и листья уменьшаются на верхушке ромба. Такой орнамент мог появляться на массивных сундуках, немаленьких разделочных досках, хлебницах и дверцах шкафов.

Цветочная полоса — орнамент в полосе.

Венок — версия цветочной полосы, только замкнутая. Часто украшает подносы и блюда, винные бочки и шкатулки.

Кроме цветов мастера изображают животных (конь) и птиц, сюжеты из городской жизни с образами

людей. Животных чаще художник располагает в центре цветущего дерева.

Композиции с образами людей тоже могут состоять из древа жизни в центре, птиц в кроне дерева и двух всадников по краям.

Сюжетная роспись украшала крупные деревянные изделия — сундуки, столешницы, блюда. Часто обращались мастера к изображению сцен чаепития, к свадьбам с пышным застольем.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.
2. Выполнить замалёвок элементов мотивов. Выбранным цветом нарисовать силуэты цветов, листьев, птиц или других образов.
3. Выполнить тенёжку на всех элементах композиции. Цветом, более темным, чем замалёвок, наметить серединки, дужки лепестков на цветах и проложить тени на других мотивах композиции.
4. Белым цветом выполнить оживку на всех элементах и мотивах.
5. Тонкими линиями коричневого или черного цвета обозначить мелкие элементы, дополняя композицию деталями.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе бумаги формата А4 с элементами городецкой росписи.

Выполнить эскиз композиции по мотивам городецкой росписи (см. ил. 4 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель или гуашь.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель или гуашь.

ГЖЕЛЬСКАЯ КЕРАМИКА. РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Промысел возник в XVII в. в селе Гжель, на берегах реки Гжелки, недалеко от Москвы. Название произошло от глагола «жечь».

Гжель — это название стало собирательным для нескольких десятков поселений так называемого «Гжельского куста», который прославился своими цветными глинами и оригинальным стилем росписи.

Земли в окрестностях реки Гжель богаты залежами глины самых разных цветов: красного, бежевого, черного, белого, — подходят для изготовления посуды. На них плохо было выращивать хлеб, зато они давали хорошее сырье для производства керамики. Сначала там изготавливали глиняные изделия для аптекарского дела и разного рода мелкие поделки, которые поставляли в столицу. В XIX веке было налажено производство полуфаянса, а к концу столетия народный промысел гжель стал изготавливать фарфор и тонкий фаянс.

Изделия гжельского промысла

В основном гжельская керамика — это всевозможная посуда: кувшины, чашки, блюда и тарелки, чайники, квасники. Все они украшены росписью в виде узоров и орнаментов.

Часто посуда, сделанная и расписанная гжельскими мастерами, обязательно дополнялась фигурками животных или людей. Кувшины, чайники могли быть также частью сюжетной композиции.

Так ручка кувшина могла быть выполнена в форме ветки, а носик в форме головы птицы. Помимо посуды и глиняных игрушек в Гжели делали мелкую майоликовую пластику. Чаще всего это были сцены из повседневной жизни — солдаты, крестьянки, дамы и мужчины, занятые своими делами. Все было выполнено в простой и доходчивой, но очень выразительной форме. Несколько десятилетий гжельские мастера также делали расписные печные и каминные изразцы.

Материал изделий

Для изделий гжельской керамики используют особую пластичную глину. В России гжельская майолика знаменует собой начало развития народной керамики. Термин «майолика» обозначает разновидность керамики, которая производится из обожженной глины с последующим нанесением расписной глазури.

Материалы для росписи

Изделия расписываются керамическими красками вручную. Для этого используются кисти разных размеров. Основная краска — это оксид кобальта. Изначально химический реагент имеет черный цвет, который в процессе обжига меняет его на синий цвет. В зависимости от степени концентрации получаются разнообразные оттенки. На стеклянной палитре художник смешивает краски, добиваясь нужного колорита. Для создания гладкой поверхности изделия применяют глазурь.

Технология изготовления изделия

1. Вначале из глины, кварцевого песка, пегматита и других природных материалов готовят влажную массу — шликер.

2. Дальше шликер выливают в раскрываемые формы из гипса, которые до этого вытачивают на станке.

Из-за пористой структуры гипса шликер отдает форме влагу и корочкой засыхает на стенках. Затем сырое изделие немного «подвяливается» в форме, а после его вынимают и отправляют высыхать в теплом цеху. Гипсовый шаблон используют повторно многократно до тех пор, пока материал не потеряет пористость окончательно.

Крупные детали изделия отливаются по-отдельности, и затем необходимо склеить все между собой, окуная края в склеивающую массу — жижель для соединения приставных деталей с изделием.

3. Получившийся полуфабрикат сушат и снимают маленькими острыми ножами заусенцы и швы, выравнивают поверхность и затирают мокрой губкой. После чего изделие становится совершенно гладким.

4. Дальше изделие обжигают в печи. Но сначала каждое изделие окунают в розовый раствор фуксин, который позволяет увидеть все дефекты: трещинки, царапины. При обжиге фуксин выгорает и не влияет на цвет изделия.

5. Обожжённая форма — утиль, готова для росписи. Краска на основе кобальта, которой расписывают посуду, до обжига серо-черная, синей она становится уже на выходе из печи.

6. Затем изделия окунают в белесую фарфоровую глазурь. Глазурь набирается в пористую поверхность и скрывает роспись — прозрачным и крепким как стекло, верхний слой станет только после обжига при температуре 1200 °С. Такая роспись называется под глазурной.

Если на готовое изделие нужно будет нанести еще один слой, то метод будет называться над глазурным. Например: препарат золота или картинку-пленку — деколь. Обычно деколи используют, когда нужно поместить на изделие определенный логотип или чей-то портрет.

Цвет и особенности росписи

Вначале промысел отличался многообразием используемых красок. Для росписи использовали синие, зеленые, желтые цвета в коричневых контурах.

Синий цвет был более поздним приобретением Гжели. Мода на кобальт пришла из Европы и Азии в XIX веке. Были популярны в то время голландские бело-синие изразцы и китайский фарфор.

В середине XX века стали писать кобальтовыми красками по фарфоровым изделиям. Чтобы сэкономить на материале и упростить производство в послевоенные годы, художники расписывали изделия одной краской — кобальтом. Так как каждая краска требовала своей температуры обжига, наносить их приходилось слоями раз за разом. Кобальт же прекрасно сливался с глазурью, и краска из него давала до 30 оттенков. Использование нескольких красок разных цветов было нерационально.

После окончания Великой Отечественной войны началось возрождение традиционных приемов в создании форм посудных изделий, восстановление гжельского письма. Традиционно рисунки гжели выполняются только оттенками синего. В этой особенности заключается изумительное мастерство художников: при помощи одного колера показать всю палитру мира.

Этапы росписи

Особенностью гжельской росписи является рисунок, выполненный в смешанной технике подглазурной и надглазурной живописи. Чаще в росписи изделия используют подглазурный прием росписи. Особенности технологии подглазурной росписи связаны с изменением цвета во время обжига. Черный, как сажа, кобальт после обжига становится ярко-

синим, и художник, наносящий его на изделие, должен предвидеть результат.

В технике надглазурной живописи сам кобальтовый рисунок пишется по бисквиту, а уточняющий орнамент — по глазури, с последующей позолотой. Это делает живопись более декоративной, глубокой, многослойной.

Сейчас техники и последовательность создания изделия мастерами Гжели отличаются от того, как работали раньше, когда мастера писали сюжеты сразу. Они придумывали рисунок по ходу росписи, обогащая его новыми элементами. Сейчас весь сюжет составляется заранее и потом наносится без значительных изменений.

Этапы росписи гжель заключаются в нанесении мазков кистью один за другим таким образом, чтобы цветовой переход четко менял полутона от светлого тона к темному тону. Движение кистью производится от центра к краю. Возможен вариант обратного убывания цвета: от темного центра к светлому краю. Контрастные переходы могут чередоваться с постепенной тушевкой.

В эскизах кроме синего цвета используют еще и белый цвет. Синюю и белую капли осторожно стягивают друг к другу для получения оттенков. Аккуратными движениями растушевывают полутона.

Существует несколько приемов, которые мастера используют в росписи, сначала в эскизе, затем на изделии. Освоение гжельской росписи включает изучение простого мазка — это перемещение кисти перпендикулярно ворсу.

Базовая техника росписи

Ситчик. Мелкие детали прорисовываются концом длинного ворса кисти. Это мотивы, состоящие из точек и линий, выполненные одним тоном синего цвета. Бордюры в росписи и геометрические орнаменты состоят из этих мотивов.

Капельки. На круглую кисть набирается краска, и кончиком кисти касаются расписываемой поверхности, постепенно опускают кисть, слегка нажимая на нее.

Китайский мазок. На широкую кисть берут два оттенка и непрерывно пишут рисунок до уменьшения насыщенности.

Мазок с тенью. Краска набирается на одну сторону кисточки и наносится легким круговым разворотом, т. е. поворачивается вокруг черенка. В утолщенной части кисти краски больше — мазок темный, к середине краски чуть поменьше — мазок высветляется, а тонкий кончик оставляет совсем светлый след. Так получается разноокрашенная объемная розочка или листочек. В этом случае синий цвет на кисти имеет оттенок гуще, а белый образует узкую полоску. Роспись гжель в этом случае получает «тень».

Элементы гжельской росписи

В росписи гжельских изделий, как и во многих других промыслах, мастера используют узоры и орнаменты. Орнамент гжельских изделий плоскостной и в основном растительный и геометрический.

В орнаменте используют элементы: шашечки — несколько рядов сине-белых квадратов по бортику и поясок — отводка тоже вдоль бортика. Художники рисуют также знаменитые гжельские сетки — «гребёнки» (в виде ели), «капельки», «жемчужинки», «усики». Все эти элементы используются в бордюрах.

В растительных мотивах используют элементы: травка, злаки, ягоды, веточки, листья, букеты и гирлянды цветов.

Гжельская роза — самый распространенный мотив росписи. В ее изображении используется мазок с тенями. Кроме розы в росписи встречаются также другие цветы: ромашки, георгины, маки.

В сюжетных композициях часто изображают образы птиц, сцены из жизни народа, образы природы, персонажей русских сказок.

При последовательном изображении птиц используется китайский мазок, элементы «капельки», «травки», «усики».

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза формы изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.
2. Синим цветом мазком с тенями выполняются основные элементы росписи.
3. Прорисовываются мелкие детали тонкой кистью.
4. По краю эскиза изделия или композиции рисуют орнамент тонкой линией.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе бумаги формата А4 с элементами гжельской росписи.

Выполнить эскиз композиции по мотивам промысла гжель (см. ил. 5 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист бумаги формата А4, кисти, акварель.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель.

ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ. РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Платок как элемент одежды и русского костюма на Руси появился очень давно. Показаться на людях с непокрытой головой считалось верхом неприличия на Руси. Самым древним женским головным убором считается платок — убрус. Это был простой отрез белого полотна, украшенного вышивкой. Ткань убруса и отделка отличались. И существовало множество вариантов его ношения.

Самыми известными и красивыми издавна считались платки и шали из старинного города Павловский Посад.

Промысел возник в Павловском Посаде Московской области в XVIII веке. Тогда село Павлово становится центром шелкоткацкого и парчового производства. Уже с 1860-х годов начался выпуск шерстяных и полушерстяных платков, украшенных красочным набивным орнаментом.

Годом создания павловопосадских платков считается 1795 год, когда государственный предприимчивый крестьянин Иван Лабзин организовал производство платков из шелковой нити. Шелковые нити Иван Лабзин покупал на ярмарках и привозил в свою деревню, которая позже вошла в поселение Павлово Посад (сейчас город Павловский Посад).

Изделия павловопосадского промысла

Изделия данного промысла — это платки и шали из шерстяных, полушерстяных и шелковых нитей.

Материал изделий и технология выполнения изделия

Павловопосадские набивные платки изготавливаются сейчас, как и раньше, по старинным технологиям и исключительно из природного, экологически чистого сырья.

Для ношения в теплое время года предназначались платки из хлопка и шелка. Шерстяные и полушерстяные платки и шали — для холодного времени года. Раньше узоры на платках выполнялись исключительно вручную. Они были украшены традиционным красочным набивным орнаментом, узор переносился на ткань при помощи деревянных резных форм. Композиционное и цветовое великолепие павловопосадского платка основано на виртуозном мастерстве резчиков набойных досок, с которых печатается на ткани рисунок, а также мастерстве колористов — набойщиков. Каждый цвет печатается с отдельной доски, число которых достигает нескольких десятков.

Как и в старину, будущий платок проходит через руки многих мастеров. В настоящее время предприятие по созданию платков механизировано.

Этапы создания платка

1. Образ платка, его узор придумывает художник. В художественной мастерской создается эскиз на ватмане.

2. Колористы подбирают рецепты красок для точного воспроизведения цветовой гаммы.

3. Из художественной мастерской рисунок попадает в руки к копировщикам, чтобы были сделаны технические и производственные кальки.

Раппорт — это повторяемая часть рисунка. По размеру раппорта делают раскрашенную кальку. У платка раппорт представляет одну четвертую часть всего изделия.

Линии рисунка воспроизводятся на промасленной бумаге при помощи стеклянной трубочки и металлического заостренного стержня — так называемой рисовки.

4. Кальки поступают к резчикам. Резчики выполняют формы и манеры. С рабочего листа мастер переводит рисунок на щит. Затем на свободном от рисунка дереве выводит трубочкой фигуры. И с помощью стамески и деревянной колотушки снимает лишние слои дерева, чтобы высвободить узор.

Деревянные формы, которыми печатают, набивают по частям рисунки, называются «цветками». Делают их по количеству красок, используемых в раскраске платка.

«Манера» — это металлический штамп, прикрепленный на деревянный щит. Этот штамп прикладывают к платку, чтобы нанести тонкий контур. Для манер и цветов, на которые переносят узор, берут трехслойную доску (сосна или ель в середине, клен и груша по краям) и проклеивают кнопом — шерстяным пухом особого сорта, который потом-то и впитывает краску, не размазывая ее по всему платку.

Цветки предназначены для создания общего узора. Манеры — для прокладывания тонких контурных линий. Особыми иглами выжигается рисунок, и в углубления его заливается специальный сплав. Получаются отдельные части рисунка — лекала. Их вынимают из формы и прибивают на деревянный щит — вот и контурный рисунок.

5. После нанесения на трафарет рисунок отпечатывают на ткани. В настоящее время краски наносятся с применением специальных печатных сетчатых шаблонов из шелка, капрона. Современная

уникальная установка прямого гравирования позволяет нанести капли расплавленного воска на поверхность сетки.

Мотивы павловопосадских платков

Цветочные узоры — это традиционный рисунок на павловопосадских платках. Самым популярным цветком и главным элементом в цветочной композиции платка является роза. Роза — символ любви, нежности и красоты.

Цвет, который используется для изображения розы, имеет символический смысл. Белый цвет символизирует чистоту и невинность. Красный цвет — любовь. Зеленый цвет — изобилие и щедрость, синий цвет — таинственность, желтый цвет — дружбу и уважение, оранжевый цвет — энтузиазм.

В рисунке платков и шалей розы сочетаются со сложными декоративными мотивами: причудливо переплетающимися, так называемыми «турецкими» огурцами, «опахалами», завитками. Наряду с розой часто используемым мотивом является «турецкий огурец». Рисунок на платках и шалях сложный по композиции, в нем присутствует почти ювелирная разработка каждого элемента.

Цветочные композиции кроме роз могут включать в себя также другие образы цветов: георгинов, пионов, ромашек, незабудок.

Цвет и особенности изображения

Цвет, используемый в павловопосадских платках, самый разнообразный. Долгое время фонами для платков служили три цвета: черный, бордовый и светлый (цвет неотбеленного льна). Уже позднее появились другие цвета для фона: розовый, зеленый и голубой, красный, лазурный.

Сейчас каждый платок, изготовленный на мануфактуре, носит свое название, придуманное самими

художниками. В образе платка художники стремятся подобрать гармоничное сочетание всех элементов и деталей. Главной особенностью образа цветов является то, что они имеют натуралистичную, объемную трактовку.

Этапы выполнения эскиза раппорта павловопосадского платка

1. На квадрате выполняется линейный рисунок узора раппорта платка.

2. Выбор сочетания цвета на палитре.

3. Нанесение светлых тонов на элементы узора (цветов, листьев, элементов орнамента).

4. Нанесение цветового тона на фон платка.

5. Нанесение цветового тона теней на цветах. Этот тон будет гораздо темнее основного цветового тона элемента. Если цвет цветов красный, то для обозначения теневой части цветка можно смешать красный цвет с коричневым или зеленым. Если цвет желтый или оранжевый, то для тени нужно смешать оранжевый или желтый с коричневым цветом. Если розы синего цвета, то для теневой части можно смешать синий цвет с охрой или с красным цветом.

6. Нанесение цветового тона теней на листьях. Зеленые листья имеют два оттенка. Светлый оттенок можно получить путем смешения зеленого и желтого или зеленого и голубого. Вторым более темным оттенком обозначаем тон в тени: можно смешать зеленый с синим цветом или зеленый с красным или коричневым. Выбор цвета для листьев зависит от общего колорита эскиза.

7. Нанесение контуров элементов более темным тоном или черным.

8. Обозначение бликов на лепестках. Нужно взять тот цвет, которым был выполнен цветок, смешав его с белым, обозначив таким образом самые светлые части цветка.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе бумаги формата А4 с элементами павловопосадской росписи.

Выполнить эскиз раппорта (уголка платка) по мотивам Павлово–Посадского платка (см. ил. 6–8 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель.

ЖОСТОВСКИЕ ПОДНОСЫ. РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Промысел художественной росписи металлических подносов возник в деревне Жостово Московской области в первой половине XIX века. Еще в середине XVIII века на Урале местные умельцы начали делать металлические подносы. Через много десятков лет направление начало развиваться и в Подмосковье.

Искусство декоративной росписи на подносах в Жостове формировалось одновременно с федоскинской лаковой миниатюрой. Первые подносы делали из папье-маше. Затем стали применять металлическую основу, которая была перенята от уральского нижнетагильского промысла подносов. Одновременно были переняты и некоторые формы: «гитарный», круглый, прямоугольный (его мастера так и называли — «сибирский»). Обработка кованых и прессованных металлических подносов (грунты, лаки, сушка, полировка) во многом сходна с технологией обработки папье-маше [5, с. 34].

Изделия промысла

Расписные металлические подносы, украшенные цветочными композициями из объемных цветов и золотым орнаментом по контуру. На поднос ставили самовар, использовали его также для сервировки стола, или он был предметом украшения дома.

По назначению подносы делятся на две группы: для бытовых целей (под самовары, для подачи пищи) и как украшение. По форме подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные и другие.

Материал изделий и технология выполнения изделия

Изготавливаются подносы из обычного листового железа. Поднос делают штампами и пресс-формами (существует 32 образца разной формы). Листы металла мастер кроит на заготовки, занимается вырубкой и вытягиванием изделия на электрическом прессе. После этого он переходит к закатке краев. У каждого фабричного подноса свой номер, сертификат.

Специалисты готовят продукцию под роспись. Подготовка состоит из отжига, обезжиривания, грунтования, нанесения черновой эмали, зачистки. И только после этого начинается самый волшебный этап — роспись.

Выкованные изделия грунтуют, шпаклюют, шлифуют и лакируют, что делает их поверхность безукоризненно ровной, затем расписывают масляными красками и покрывают сверху несколькими слоями прозрачного бесцветного лака. Неповторимый образ жостовскому подносу придает роспись.

Этапы создания жостовского подноса

1. Изготовление формы изделия из железа.

2. Шлифовка изделия.

3. Покрытие подноса двойным слоем грунта, приготовленным на основе сажи и каолина. После чего заготовка снова шлифуется.

4. Изделие покрывают несколькими слоями цветного лака.

5. Роспись подноса. Роспись чаще идет по черному фону. Также фон подноса может быть красным, синим,

зеленым и серебряным. Роспись ведется без предварительного рисунка. Скорописная манера письма позволяет мастерам расписывать по нескольку подносов в день. Мастер работает одновременно на нескольких подносах. Во время работы художник держит поднос на колене и, когда необходимо, поворачивает его. А рука с кистью опирается на деревянную планочку, лежащую поперек подноса. В работе мастер следит за красотой и выразительностью силуэта цветов, бутонов, листьев и стеблей, за ритмическим расположением красочных пятен, за соотношением масштаба росписи формы и фона подноса.

6. После завершения росписи изделие вновь в несколько слоев покрывается лаком с последующей просушкой и полировкой для придания готовому подносу практически зеркального блеска.

Цвет и особенности росписи

В росписи жостовских подносов используется яркие краски синих, красных, зеленых, желтых, белых, оранжевых цветов, звучность которых особенно подчеркивается черным лаковым фоном.

Материалы для росписи

Мастера используют в работе масляные краски и мягкие беличьи кисточки.

Этапы росписи

Замалёвок

Красками выбранного для мотива цвета, смешанного с белилами, намечается общий силуэт композиции, расположение основных цветовых пятен. Мастер широкой кистью набрасывает силуэт букета на рабочей поверхности подноса. Затем поднос сушится в течение 3–4 дней на вольном воздухе или в течение нескольких часов в сушильном шкафу, после чего

покрывается светлым лаком и прочищается под вторую стадию письма.

Тенёжка

Лессированными красками пишутся теневые части элементов по уже проложенным на первом этапе цветовым пятнам. Такой прием позволяет погрузить букет в глубину тона и сделать образы цветов более объемными.

Для этого этапа используют синюю (берлинскую лазурь или ультрамарин), зеленую (зелень изумрудная) и красную (краплак) краски.

Прокладка

Дальше высветляются светлые места цветов и лепестков, обозначается объем цветов плотными корпусными мазками краски.

Бликовка

Белым цветом дополняют объем цветов и листьев, обозначают свет, завершая лепку формы элементов росписи.

Чертёжка

Обозначаются очертания лепестков и листьев, семян в чашечках цветов. В чашечках цветов мастер изображает тычинки и пестики.

Привязка

Завершают композицию через добавление узоров травки, написанных зеленой или коричневой краской в просветах между цветами и листьями.

Орнамент

Завершающим этапом росписи является нанесение легкого ажурного орнамента по краю подноса золотой краской. Орнамент исполняется беличьей кистью светлым лаком.

Мотивы росписи

В росписи подносов используют цветочные и растительные орнаменты и композиции. Основной мотив росписи — цветочный букет простой композиции,

в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Часто используемым мотивом росписи является пион и роза.

Композиции

В цветочной композиции используются три или четыре крупных цветка в центре (роза, тюльпан, георгин, а порой более скромные анютины глазки, вьюнки и т. п.), окруженные более мелкими цветочками и бутонами. Чтобы композиция была более выразительной и цельной, между ними изображаются гибкие стебельки и травинки, а также небольшие веточки и листочки.

В сюжетной композиции изображаются бытовые образы из народной жизни, пейзажи, сценки народных гуляний, свадеб и чаепитий.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.
2. Приемом замалёвок выполнить основные элементы композиции.
3. Выполняется тенежка, прокладка и оживка на элементах, создавая объемное изображение.
4. Выполняется чертежка. Прорисовываются мелкие детали более темным цветом.
5. Выполняется орнамент — уборка по краю эскиза подноса.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе формата А4 с элементами жостовской росписи. Выполнить на листе формата А3 эскиз жостовского подноса (см. ил. 9, 10 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель.

Для лабораторной работы: лист формата А3, тонированный лист черного или синего цвета формата А3 кисти, акварель, гуашь.

БОРЕЦКАЯ РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Борецкая роспись возникла в селе Борок на берегу Северной Двины Архангельской области в XI–XII веках. Борок — древнее село, возникшее еще при заселении двинского края новгородцами.

Более пятисот лет тому назад московский князь Иван Третий подчинил себе русские земли. В те времена дань он собирал даже с Пскова и Новгорода. Боярыня Марфа Борецкая, жена бывшего новгородского посадника, возглавлявшая группу новгородских бояр, не могла смириться с подобным закрепощением. Чтобы усмирить их, Иван Третий отправил свое войско, и ему удалось покорить Новгород. Марфа Борецкая бежала с боярами в Северную Двину, где она поселилась на высоком берегу, огородив это место валом.

Среди тех, кто бежал, были художники-иконописцы и художники миниатюрной живописи и рукописных книг. Мастерство свое они передавали потомкам из поколения в поколение, благодаря чему смогли сохранить лучшие традиции народного древненовгородского искусства.

Изделия промысла

Расписывали народные мастера туеса, короба, орудия труда и другие предметы домашнего обихода, но особенное внимание уделялось прялке.

Прялки расписывали мастера нескольких промыслов. Различить борецкую роспись прялок можно,

в первую очередь, по узору на ножке. Через всю ножку прялки тянется прямой стебель с симметрично расположенными традиционными трилистниками, который часто завершается в розетке пышным тюльпаном. В верхнем круге прялок, кроме розеток, иногда размещались птица, цветок или «перчик». Большое значение имеет и сама конфигурация ножек. Они выпиливались в форме четырех или пяти кругов, соединенных между собой плавными фигурными переходами.

Цвет росписи

В борецкой росписи используются натуральные цвета. Это оранжевый, красный, вишневый, золотисто-желтый, зеленый, коричневый, белый. Контуры обводятся черным цветом.

Материал изделий

В XI–XII веках роспись велась только по деревянной поверхности. Изделия вырезались и вытачивались из дерева, а затем расписывались. Сегодня элементы данной росписи можно встретить в оформлении книг, росписи текстиля.

Мотивы росписи

В борецкой росписи так же, как и в мезенской, дымковской и филимоновской, ярко выражена символика элементов и мотивов росписи.

Образы растительного мира — это стилизованные цветы тюльпанов, трилистника, древо жизни.

Древо жизни. Стилизованное дерево, похожее больше на причудливый цветок, изображалось всегда с корнями и являлось символом жизни.

В образе дерева использовались такие элементы, как ягодные веточки. В верхней части кроны дерева изображался тюльпан.

Ягодная веточка. Ягодная веточка обозначала достаток, богатство. Веточка с ягодами представляет

собой полукруг, внутри которого рисовались круги меньшего размера, обозначающие ягодки.

Тюльпан. Тюльпан символизировал достаток. Художник вживую диковинного тюльпана не видел, поэтому приписывал к нему чужеродные листочки земляники или папоротника.

Трилистник. Трилистник у славян означал основу гармоничного сосуществования, он был символом триединства природных явлений, знаком христианства.

Трилистники в росписи изображаются одним элементом или сдвоенным, иногда с веточками и ягодками вместе. Трилистники могут быть красными, оранжевыми, коричневыми с черной обводкой.

Трилистники, веточки с ягодами и тюльпаны в росписи могли быть частью образа дерева и также изображались отдельно. Ими заполнялась часть фона росписи.

Дерево обычно изображалось на среднем ставе прялки. Вокруг него рисовалась пышная растительность, на которой сидели птицы.

Проводятся две горизонтальные линии. На верхней линии делается разметка на отрезки, равные стороне треугольника. На нижней линии разметка ставится как бы посередине верхнего отрезка. Затем все точки разметок соединяются, и получаются треугольники. В цвете работа начинается с проведения горизонтальных линий красного цвета, закрашиваются все красные треугольники, затем — зеленые, коричневые и желтые; последней делается обводка черного цвета.

Кроме растительных мотивов, в росписи часто встречаются образы птиц и коней.

Птицы. Птица являлась символом власти солнца. Ее образ ассоциировался с теплом, весной, пробуждением природы. На прялках птицы обычно изображаются между оконцами или сидящими на дереве.

Начинается изображение птицы с контура, и потом добавляются детали.

Образ коня обозначал восход солнца, его жизненную силу и могущество. Образ коня начинают изображать с рисования двух больших элементов в форме капелек на небольшом расстоянии друг от друга. Одна из них напоминает шею и грудь, другая — бедро коня. Затем эти элементы соединяются. Далее рисуются голова и ноги. Часто одна передняя нога рисуется приподнятой.

Кони в борецкой росписи отличаются от образа коней в росписи Городца. Они не такие грациозные, но сильные и могучие. В изображении коней на прялках или других изделиях для быстроты росписи использовали трафареты.

Орнамент. Орнамент в росписи состоит из ромбиков, кружочков, капелек, треугольников. Все элементы обводятся черным контуром. Распространенные орнаментальные типы — уголок, композиция в круге, розетка, ленточный орнамент, композиция в квадрате.

Орнаменты в полосе. Здесь треугольники могут быть по цвету одинаковые или чередоваться. Орнаменты в полосе также могут состоять из ромбиков, скобок, между которыми рисуются капельки или кружочки. Еще в борецкой росписи используется комбинированный узор, состоящий из треугольников, скобок и кружков.

Уголки. Для дополнения композиции используются уголки. Это части рамок, состоящие из геометрических орнаментов (ромбики, треугольники, скобки), трилистников и веточек с ягодками.

Розетки. Розетки изображаются в виде узоров в круге. Шесть или четыре лепесточка заключены в центре розетки, обрамленные круговым геометрическим орнаментом из треугольников или скобочек.

Для проведения круга используется циркуль (в старину мастера по росписи тоже использовали циркуль). Проводятся несколько окружностей разных диаметров, которые необходимы для данной розетки. Затем внутренний круг делится на столько частей, сколько будет лепестков в центре розетки. Далее рисуются лепестки и маленькие листочки между лепестками. Затем изображается цепочка «бегущих» треугольников в круге.

Квадраты. Квадраты дополняют композицию в росписи и выполняются в ее углах. В квадратах изображаются кустики из веточек с ягодами и трилистников.

Композиции в росписи

В зависимости от того, какое изделие расписывает мастер, он использует те или иные мотивы росписи.

На прялках мастера часто изображают древо жизни, которое сопровождается изображением птиц и коней. Эти же мотивы в композиции можно встретить на разделочных досках и коробочках.

Но также прялки и сундуки украшают растительные мотивы, тонкие вьющиеся ветки с мелкими красными завитками и кусты с крупными бутонами или раскрытыми лепестковыми розетками, солнечные знаки. Обратная сторона прялки расписывалась жанровой сценкой: чаепитие, гуляния, встреча жениха.

На прялках иногда встречаются сюжеты со всадником на коне.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.

2. Цветом заполняются элементы и орнамент.

3. Прорисовываются мелкие детали и делается обводка всех элементов и мотивов черным цветом.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе бумаги формата А4 с элементами росписи.

Выполнить на листе бумаги формате А3 композицию по мотивам борецкой росписи (см. ил. 11 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель, гуашь.

ВОЛОГОДСКОЕ КРУЖЕВО. МОТИВЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

Возникновение промысла

Ручное кружево — это узорная сетчатая ткань, представляющая собой произведение искусства. На Руси кружевоплетение существовало уже в XIII веке. В XVII веке было распространено кружевоплетение из золотых и серебряных нитей. В XIX веке стали применять хлопчатобумажную пряжу. Особенного подъема кружевоплетение достигает в конце XIX века. В настоящее время лучшие традиции народного кружевоплетения развивают кружевницы Вологодской, Липецкой, Кировской, Рязанской, Ленинградской и Архангельской областей [1, с. 261].

Вологодский промысел возник в XIX веке, когда в Вологде и окрестностях стало развиваться кружевоплетение. В то время в Россию привозились со всего мира образцы кружев из Франции, Голландии, Германии, Бельгии. Образцы этих кружев вдохновляли русских кружевниц на создание своих изделий.

Причиной возникновения промысла стало развитое льняное хозяйство в этих местах, поэтому местные мастерицы не испытывали трудностей в наличии материала. Кроме того, через эти районы проходили торговые пути, благодаря чему ремесло из Европы и получило такую известность.

Характерные черты вологодского кружевоплетения, получившие название «вологодский манер», сложились во второй половине XIX века. Они заключаются в особенностях плетения основного узора,

состоящего из плотных элементов и сквозного фона. Основной узор выплетается тесьмой, получившей название «вилюшка» [5, с. 46].

Вначале кружевоплетением занимались крепостные мастерицы в усадьбах помещиков. Но вскоре этот промысел стал одним из основных источников доходов местного населения. К концу XX века кружевоплетением в Вологодском крае занимались около 40 тысяч кружевниц [8, с. 40].

В XIX веке кружевоплетением занимались крепостные, иногда в поместьях создавались целые маленькие мастерские, в которых талантливые кружевницы работали и создавали изделия для своих барынь. А когда было отменено крепостное право, в Вологодской области появилось большое число кружевниц-надомниц. Ремесло стало значимой экономической поддержкой населения.

Вологодское кружево — это разновидность русского кружева, плетенного на коклюшках. Готовое кружево четко можно разделить на основной узор и фон.

Изделия промысла

Вологодские мастера создают предметы одежды (платья, туники, жилеты, блузки, джемпера). Также они выплетают отдельные элементы ее (воротнички, вставки, воланы для рукавов, карманы к платьям). Интересными и неповторимыми являются головные уборы вологодских мастериц (шарфы, косынки, шапочки и береты). Кроме того мастера создают декоративные изделия для украшения быта (дорожки, салфетки, скатерти, сухарницы, покрывала, накидки и панно с разнообразной тематикой).

Материал изделий

Плетение на коклюшках является особой техникой плетения кружева, в которой узор создается с помощью специальных инструментов: валика и коклюшек.

Коклюшки. Специальные деревянные палочки, на которые наматываются нити плетения. Коклюшки изготавливаются из пород дерева, имеющего гладкую структуру, яблони или клена. Гладкая поверхность коклюшек защищает кружевниц от заноз.

Валик. Он представляет собой подушку, набитую соломой, поролоном, перьями или опилками. На валике кружевница плетет кружево по рисунку–сколку, закрепленному на валике булавками. На сколке точками отмечены места, где должны втыкаться булавки.

Козлик. Козлик — приспособление для валика, имеющее цель облегчить работу кружевницы.

Булавки с цветными шариками на концах. Они используются для фиксирования нитей при плетении.

Нити. Для кружева используют льняные нити, а также мулине, хлопковые и шелковые.

Виды техник плетения на коклюшках

Сцепное плетение. В нем детали кружевного изделия плетутся отдельно, а потом соединяются (сцепляются) с помощью крючка. Основные элементы узора выполняются в виде тесемки, называемой «вилюшкой», а затем соединяются между собой вязальным крючком, образуя решетку. Сцепным плетением выполняют штучные изделия.

Парное кружево. Оно плетется одновременно с помощью нескольких пар коклюшек. В парном плетении иногда используют большое количество коклюшек. Для него основной узор и фон плетут одновременно, парой, позволяя получать длинные полосы кружев, которые затем отмеряют и разрезают. Парным кружевом в основном выполняют мерные кружева.

Численное кружево. Самый простой способ плетения, он не требует использования огромного количества коклюшек и сколка.

Этапы создания кружева

1. Художник рисует сколок, по которому будет плестись кружево. Это своеобразный эскиз будущего изделия. Сколок — схема или трафарет узора.

2. Наматывание нитей на коклюшки. Соединение их парами.

3. На сколке размещаются булавки, чтобы потом на них можно было наматывать нити.

4. Ориентируясь по сколку, кружевница создает необходимый узор, создавая изделие. Мастерица перебирает коклюшками в определенном порядке, выполняя замысловатые кружевные узоры. Число коклюшек зависит от ширины кружева и сложности рисунка.

Мотивы, используемые в композиции изделий

Во всех школах русского кружева встречаются похожие мотивы, узоры и орнаменты. Это связано с техническими особенностями создания изделий из нитей. Мотивами, используемыми в композиции кружев, являются стилизованные изображения птиц, древо жизни, цветочные образы.

Отличительной особенностью традиционного вологодского парного кружева является четкое деление «строения» кружева на узор и фон. Вследствие этого крупные и плавные формы орнамента очень выразительно выделяются непрерывной линией, ровной по ширине на всем протяжении узора.

Как и во многих промыслах, использование мотивов для украшения изделия связано с русской символикой и носит на себе функцию оберега.

Снежинка. Самый главный узор вологодского кружева. Возможно, что именно эти символы вологодской зимы легли в основу кружевной росписи, которую воспроизводят мастера.

Дуб. Это дерево ассоциируется с божественным началом бога-громовержца. Это дерево нельзя было

рубить и осквернять. Образ дуба в кружеве выполнял защитную функцию, связанную с крепким здоровьем.

Колосок. Этот мотив тоже встречается в кружевном искусстве, он служил для привлечения богатства, благополучия. Колос выполнял защитные функции, оберегал от злых духов.

Роскошное *оперение птиц* привлекало русских кружевниц замысловатыми узорами, они использовали его в кружевных изделиях.

Лебедь. Этот образ символизировал женское начало: целомудрие, чистоту, милосердие. Также образ лебедя олицетворял семейное счастье.

Феникс или Жар-птица. Образ этих птиц приносил счастье и удачу. В русских былинах и сказках жар-птица появляется в трудные для героя моменты и исцеляет его от ран, смерти и других невзгод. Феникс связан с возрождением чего-то нового и прекрасного.

Павлин. Этот образ ассоциируют с жар-птицей, но в их символике есть некоторые различия. Павлин, птица не характерная для русского фольклора, обозначает царственность и величие.

Композиции

В композициях кружевных изделий и панно часто можно было встретить, кроме известных мотивов и элементов, другие образы, окружающие человека в его повседневной жизни. Это изображение в кружеве священных храмов, фигур всадников и девушек в кокошниках, животных.

Элементы плетения

Орнамент в кружевных изделиях состоит из отдельных элементов, различных по плотности и выплетаемому рисунку, и имеет свои названия.

В парных кружевах обычно преобладают формы геометрического орнамента: ромбы, треугольники, кружки и овалы.

Узоры сцепного кружева имеют преимущественно растительный характер.

В одном кружеве могут быть использованы разные элементы одновременно.

Каждый элемент имеет свою последовательность плетения. Так, самыми встречаемыми элементами являются: сетка, полотнянка, насновка, плетешок, скань, цепочка, паучок, денежка, сцепка, полусцепка и другие. Все эти элементы обозначаются на сколке условными обозначениями.

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ

1. Придумать композицию узора для эскиза или сколка и нарисовать на листе формата А4.
2. Разработка эскиза по теме. Перенести композицию узора на грунтованный лист формата А3 карандашом.
3. Белой гуашью тонкой кистью выполнить основные элементы узора. Они обозначаются опорными линиями и выполняются кружевными мастерицами более плотными линиями.
4. Белой гуашью более тонкой линией выполнить связующие фрагменты композиции.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить композицию салфетки по мотивам вологодского кружева на листе формата А3 тонированной бумаги (рис. 1–6).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, карандаш.

Для лабораторной работы: лист тонированный формата А3, кисти, белая гуашь.

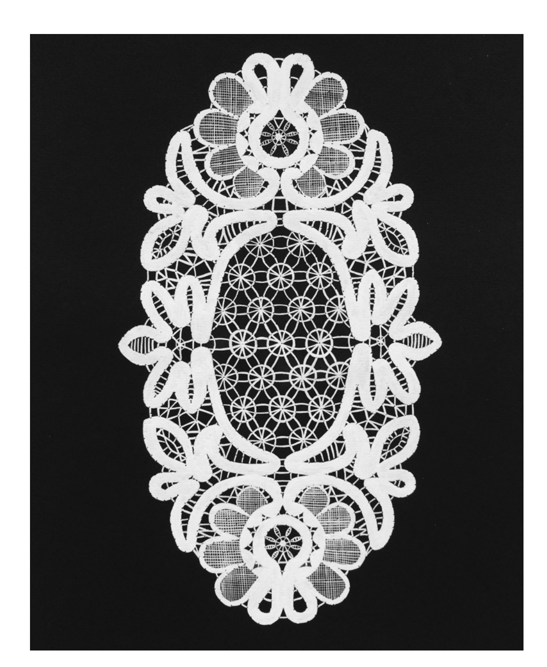

Рис. 1. Буряк Анастасия

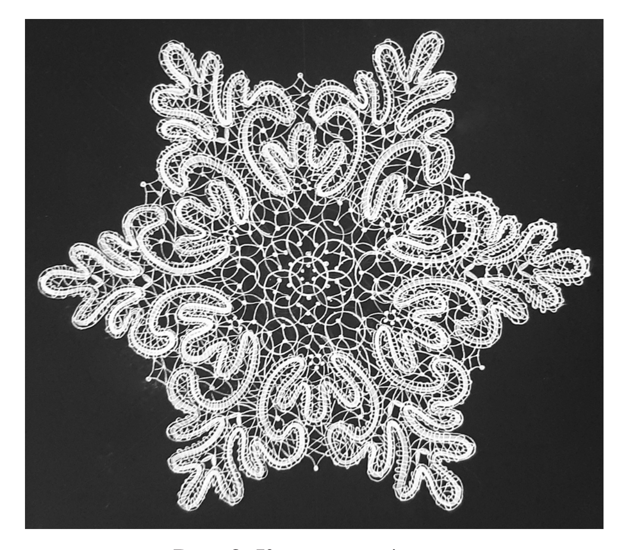

Рис. 2. Кислякова Алена

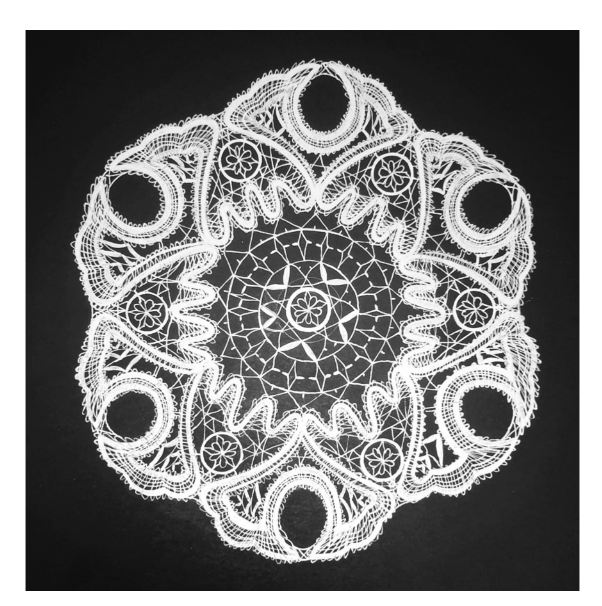

Рис. 3. Максимова Влада

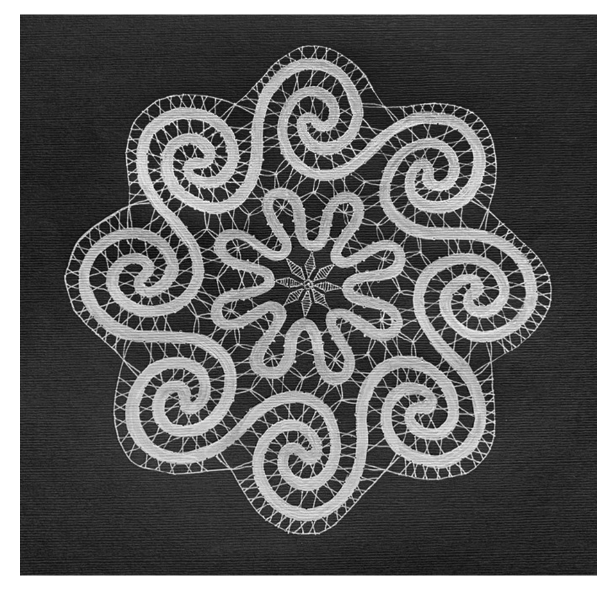

Рис. 4. Саховская Валерия

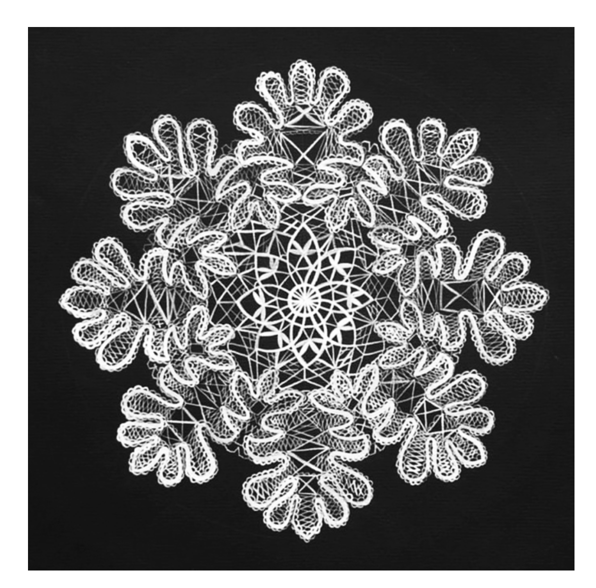

Рис. 5. Тенитилова Алина

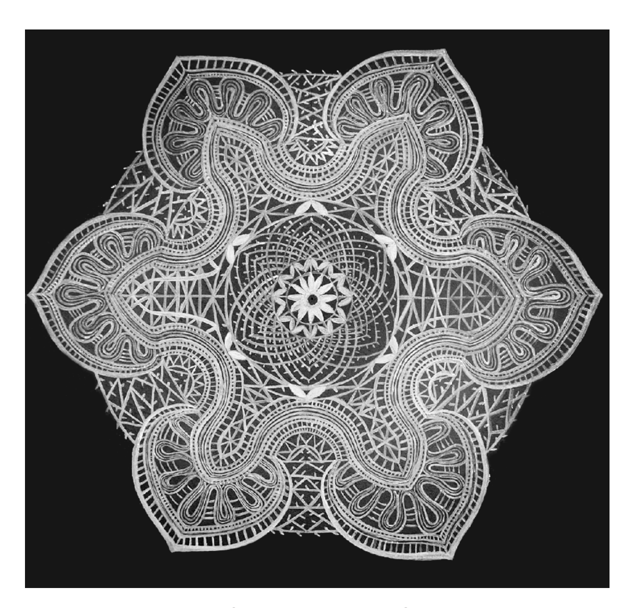

Рис. 6. Тихомирова Ольга

ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА. РОСПИСЬ ОБЪЕМНОЙ ФОРМЫ

Задачи:

Копируя элементы росписи, создавая эскизы изделий, студенты приобрести навык выполнения технических приемов росписи в разных народных промыслах. Чтобы понять, как роспись ложится на объемную или плоскую форму изделия, подчеркивая ее красоту и выразительность, имеет смысл расписать объемное изделие по мотивам народных промыслов.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить роспись объемной (чашка, баночка, шкатулка) или плоской формы (разделочная доска, доска-панно) по мотивам понравившейся росписи, на основе изученного материала (см. ил. 13 в цветной вклейке).

Материалы:

Для лабораторной работы:

1. Объемная форма (деревянная, керамическая, железная, папье-маше) типа чашки, баночки или шкатулки.
2. Для росписи на плоской поверхности можно взять деревянную разделочную доску, керамическую плитку, деревянную заготовку.
3. Кисти разных размеров с мягкой щетиной.
4. Гуашь.

ЗАДАНИЕ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА: ЭСКИЗ ЮВЕЛИРНОГО УКРАШЕНИЯ

Задачи: на основе изученного материала создать эскиз ювелирного изделия, используя тематику элементов и мотивов росписи, применяемых в изделиях народных мастеров.

ЗАДАНИЕ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

Выполнить творческий поиск ювелирного украшения броши на листе формата А4 (рис. 7).

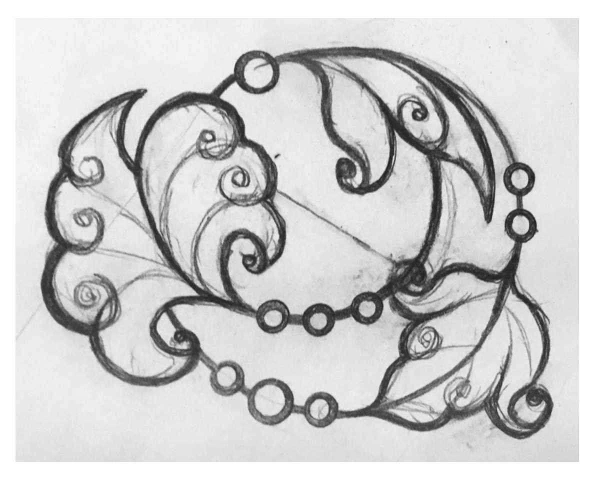

Рис. 7. Букатина Полина

Выполнить на листе формата А4 эскиз ювелирного украшения типа броши или зажима для галстука в цвете (см. ил. 14, 15 в цветной вклейке).

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, карандаш.

Для лабораторной работы: лист тонированной или белой бумаги формата А3, кисти, акварель, гуашь.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА. РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Этот народный промысел зародился в Дымковской слободе, недалеко от города Вятки (ныне г. Киров) в XIX веке. Его образование связано со старинным местным обрядовым весенним праздником «Свистуньей». Праздник представлял собой ярмарку с ее

яркими красками и пронзительным свистом глиняных свистулек.

К этому празднику народные мастера готовились всю зиму, лепили и расписывали игрушки. Вначале лепка из глины свистулек и глиняных шариков имела ритуальный смысл. Согласно старинной легенде, глубокой ночью встретились возле города две дружины. В темноте вояки, несмотря на то что были союзниками, не смогли узнать друг друга. В этой битве погибло много воинов. С того времени каждую весну местные жители справляли тризну по жертвам того трагического и случайного боя. Спустя какое-то время история стала забываться, но традиция устраивать весеннюю встречу осталась. Смысл игрушек стал теряться, следовательно, стали меняться сами изделия. Глиняные игрушки стали образными и художественными.

Изделия дымковского промысла

Изделия промысла — игрушки из глины. Отличительной особенностью дымковской игрушки является обобщенность формы, декоративность и особая выразительность. Также характерна особая стилизация элементов фигурок. Так, рога дымковского оленя похожи на куст, борода индюка — на гроздь винограда. Это было обусловлено приемами лепки игрушки и свойствами пластичности используемой глины. Символика в элементах росписи носит функцию оберега.

Женский образ. Он представлен в виде барыни, ярких модниц и румяных кормилиц, водоносок и нянек с малышами на руках.

По исполнению это статичные фигуры, головы которых имеют шарообразную форму, как правило, украшенную головным убором в форме кокошника или шляпки. Юбки имеют форму колокола у любого персонажа женского образа. Юбка, передник, ворот кофты, рукава и даже кокошник могли быть украшены оборочками.

Кавалеры. Мужские образы представлены кавалерами, по элементам лепки и росписи украшены скромнее, чем женский образ. Чаще они изображались верхом на животных. Кавалеры изображались на коне, с гармошкой и иногда с цветами.

Птицы. В основном мастера лепили птиц, которые водились на домашнем подворье: уток, петухов и индюков. Самыми популярными птицами в дымковском промысле являются индюки. Они сложны по лепке, их хвосты и крылья украшены оборками. Индюки имеют достаточно большой размер и предназначены не для игры, а исключительно для украшения.

Животные. Сначала игрушки изображали тотемных животных — медведя, козла, барана. Все животные изображаются со вскинутыми головами, короткими, но устойчивыми, широко расставленными ножками. Часто встречаются шуточные образы животных, наряженные в яркие костюмы и платья.

Композиции. Часто мастера лепят не одиночную игрушку, а создают целые композиции, состоящие из нескольких фигур. В композицию могли входить и люди, и животные. Композиции могли отражать быт русской деревни или городские праздничные гуляния, прогулки на лодках, карусели, чаепития, сцены у колодца. Композиции интересны своей образностью и обозначением какого-либо действия.

Материал изделий и технология выполнения изделия

Сырье для производства игрушки местное: красная глина, смешанная с просеянным песком.

Для грунтовки изделия используют белила, которые получают путем смешения мела с молоком.

Для росписи используют анилиновые краски или современные синтетические (поливинилацетатные), темперу. В настоящее время используют гуашевые

краски, разведенные на яйце, темперные или специальные краски для керамики. Раньше для росписи использовали самодельные кисти из тряпок (продернутого холщового лоскута, намотанного на палочку) и палочки для наведения глаз и бровей. Пятна наносили торцом ровно срезанного прутика. Сейчас используют для выполнения росписи колонковые или хорьковые кисти.

Этапы создания игрушки

1. Из глиняного теста лепили торс игрушки, затем к нему примазывались шарики (головки и ручки).

2. Готовые игрушки просушивались и обжигались в муфельных печах.

3. После обжига игрушку грунтуют белилами.

4. Далее игрушку расписывают яркими цветами.

5. Игрушку украшают маленькими квадратиками золота. Эти квадратики очень тонкие, их сажают на игрушку кистью, смазанной в яичном белке. Золотом украшают головной убор фигурки женского или мужского образа, рога и спинку животного, гребешок и хвост птицы.

Цвет и особенности росписи

В росписи мастера используют яркие насыщенные краски. Такие цвета — красный, малиновый, оранжевый, желто-оранжевый, синий, голубой, сине-зеленый. Каждый цвет передает в работе свой смысл: белый означает чистоту, черный может говорить о лжи, зеленый символизирует природу, красный — здоровье и силу, синий — небо. В старину мастера разводили краски на яичном желтке, а все рецепты были секретны. Небольшие элементы обозначаются черным цветом или коричневым. Некоторые элементы росписи, черточки и точки тоже могут быть черного цвета.

Раньше для росписи мастера использовали кисти самодельные. Кисти из холста для побелки.

У холщевой ленты наполовину выдергивали уток, оставляя основу; завивали на палочку и перевязывали. Кисти для росписи использовали тоже из холста разного размера. Для обозначения глаз использовали прутики из веника, а для пятнышек — палочки из луба с расщепленным концом [6, с. 21].

Мотивы росписи

Для росписи изделия всегда использовали геометрический узор. Узор и орнамент представляют собой сочетание кругов, волнистых линий и зигзагов. В нем также используются клетки, точки и пятна. Каждый элемент рисунка имеет свой смысл, очень часто в рисунке встречаются растительные элементы. Все узоры в традиционной дымковской игрушке знаковые, связанные с природой и оберегами.

Солярные знаки, символы солнца, обозначаются в росписи в виде кругов с пересекаемыми полосками. Знаки луны обозначаются пересечением перпендикулярных и горизонтальных линий с точками внутри четырех образованных от пресечения треугольниках. Изображение точек в круге или чередование точек и кружочков обозначают семена.

Ромбы, используемые в орнаменте, являются знаками плодородия. Прямыми и сверху волнообразными линиями обозначают небо с облаками. Двумя параллельными линиями с волнообразной между ними и с точками по обе стороны в углублениях обозначается мать сыра земля с зернами в ней. Также используются всевозможные растительные знаки, такие как ростки, зерна, листики, ягодки, цветочки.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.

2. На нарисованном изделии обозначают объем путем нанесения теней и полутеней цветом (охра + ультрамарин), используя его в разных пропорциях.

3. Цветом наносят элементы росписи, учитывая ее форму.

4. Прорисовываются мелкие детали черным цветом.

5. По краю листа выполняется орнамент росписи.

ЗАДАНИЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе формата А4 с элементами дымковской росписи.

Выполнить на листе формата А3 эскиз дымковской игрушки.

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель или гуашь.

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель, гуашь.

ФИЛИМОНОВСКАЯ ИГРУШКА. РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Филимоновская игрушка появилась в Тульской области в небольшой деревеньке Филимоново в XVI веке. В связи с тем, что земля в этих местах была не пригодна для земледелия, местные жители деревни занимались изготовлением глиняных горшков и мисок. Это стало единственным источником дохода для них. Мужчины лепили кирпичи для постройки домов, делали кухонную утварь, а женщины собирали остатки глины и создавали игрушки для детей. Чтобы не выбрасывать кусочки глины, оставшиеся после работы, из них лепили небольшие свистульки. Первое время лепили для себя да чтобы развлечь детвору, а потом уже стали продавать изделия на местных ярмарках.

Изделия филимоновского промысла

Большинство изделий промысла — свистульки. Свистульки лепились в образах как животных, так и людей. Также лепили небольшие фигурки: барыни и крестьянки, бравые солдаты в форме, влюбленные деревенские пары, барышни в длинных сарафанах и пареньки в лаптях, наездники на лошадях. В образах животных встречаются медведи, петухи и курочки, бараны и овцы, коровы, лошади, лисы и волки.

Барыня. Барыня изображалась в длинной юбке — колокол, со шляпкой на голове.

Мужчина. Чаще всего это был образ солдата в военной форме. Ему создавали мундир с погонами,

фуражку с козырьком и сапоги с небольшим каблуком.

Животные и птицы. Все фигурки имели тонкую талию и длинную изящную шею. Различить их друг от друга позволял или окрас фигурки, или характерные рога с ушами. Кони имели небольшие коричневые ушки. Бараны лепились с круглыми рогами. Коровы имели рога-полумесяцы.

Были у игрушек и символические образы. Медведь считался символом могущества. Женский образ являлся олицетворением природы, продолжательницей рода. Олень был символом счастливого и долгого брака, поэтому зачастую оленей дарили молодоженам. Птицы являлись вестниками пробуждения природы. Коровы символизировали плодородие и сулили хороший урожай крестьянам.

Материал изделий и технология выполнения изделия

Особенности формы игрушки. В филимоновской игрушке нет мелких проработанных деталей, и все игрушки имеют вытянутую форму и удлиненные пропорции, обусловленные приемами ее изготовления. Конусообразная голова почти не отличалась по ширине от шеи и была увенчана головным убором — платком или шляпкой у женских персонажей, фуражкой или цилиндром у мужских. В руках барыни держали младенца или птичку-свистульку, кавалеры — петуха или гуся.

Именно из-за свойств материала и родился фирменный стиль филимоновских игрушек. Свистульки делали из мягкой нежирной синей глины. Ее запасали зимой. Добытый материал держали несколько дней в сыром прохладном месте, затем женщины вымешивали его босыми ногами на деревянном полу. Готовую глину нарезали на пластины и хранили, накрыв влажной тканью.

Игрушку лепили из цельного куска материала. Мелкие трещины и неровности заглаживали мокрой рукой, поэтому форма изделия становилась вытянутой и плавной. Готовые фигурки обжигали в специальной печи-горне. После обжига глина меняла цвет на розовато-белый. Свистульки в деревне Филимоново и сейчас лепят вручную. Правда, обжигают их не в горнах, как в старину, а в электрических муфельных печах: температура в них достигает 950 °С.

Материалы для росписи. Раньше игрушки расписывали анилиновыми красителями, нанося узор куриными перышками. Сейчас для росписи используют акрил, его наносят кистями разной толщины.

Этапы создания игрушки:

1. Сперва лепилась предварительная форма фигурки. Намечали, где будет голова, туловище и ноги. Людей изображали стоя, животных же сидя или стоя на четырех лапах. Далее выравнивали форму, убирали излишки.

2. Потом обжигали изделие, где в процессе мастер поправлял фигурку, разглаживал, добавлял детали. Обожженная глина из темного цвета становилась бело-розовой, что позволяло в дальнейшем наносить различные краски без грунтовки.

3. Роспись изделия. Народные мастерицы использовали гусиные или куриные перья, это позволяло создать тонкие и ровные линии. А краска с перьев отлично ложилась на глину.

4. Роспись филимоновской игрушки.

Цвет и особенности росписи

Характер лепной игрушки великолепно угадан в росписи. Мастера не любили мельчить и пестрить узор, пишут его легко и свободно, и по-прежнему перышком, а не кистью. Перышки делали сами, складывая навстречу друг другу два куриных пера, и связывали их ниткой, получалась удобная в работе

кисть. Роспись выполнялась в строгом порядке. Вначале желтым цветом рисовали пятна, потом обводили их красным, делая узоры, и добавляли зеленый. Рисовать узоры мастерицы начинали всегда из центра, плавно переходя к краям [7, с. 118].

Палитра для росписи была довольно скудная — чаще всего использовали три цвета: желтый, красный и зеленый. Изредка брали синий и фиолетовый. Несмотря на скудную цветовую гамму, все филимоновские изделия были яркими, праздничными. Детям нравились красочные фигурки, способные издавать громкий свист. Для взрослых же эти фигурки считались сувениром-оберегом, способным привлечь в дом благополучие и счастье.

Мотивы росписи

Основными мотивами росписи были простые цветные полоски, геометрические фигуры, звездочки, которые складывались в незатейливый узор и орнамент. В основном в росписи преобладал растительный орнамент — листочки, солнышко, веточки, ягодки, цветочки.

Солнце. Большинство элементов являются солярными знаками. Солнце было одним из главных природных явлений, которому поклонялись. Это символ земной жизни, без солнечного света и тепла не будет урожая, будет холод, болезни. Знаки солнца рисуют на груди животного, юбках барынь. Его изображают в виде кругов, пересекающихся полосок и точек. Кольцевые линии, идущие по фигуре игрушки, — символ заключенного в игрушку добра, символ солнца.

Древо жизни. В промысле древо жизни — символ плодородия. Изображалось оно в виде елочки.

Засеянное поле. Символы достатка и благополучия. Крестообразно разделенный квадрат или ромб с точками-зернами обозначает засеянное поле.

Небо и дождь. Небесная вода — дождь, которая несет плодородие земле, изображается в виде косых или волнистые линий.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. Карандашом выполняется рисунок эскиза изделия или композиции с использованием орнаментальных мотивов росписи.
2. На нарисованном изделии обозначают объем путем нанесения теней и полутеней цветом (охра + ультрамарин), используя его в разных пропорциях.
3. Цветом наносят элементы росписи, учитывая ее форму.
4. Прорисовываются мелкие детали черным цветом.
5. По краю листа выполняется орнамент росписи.

ЗАДАНИЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Выполнить на листе формата А3 эскиз филимоновской игрушки (см. ил. 16 в цветной вклейке).

Материалы:

Для лабораторной работы: лист формата А3, кисти, акварель, гуашь.

ПОЛХОВСКО-МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ

Возникновение промысла

Промысел возник в селе Полховский Майдан Вознесенского района Нижегородской области в конце XVIII века. Местные жители производили в собственных мастерских деревянную посуду. В начале XX века в Полховском Майдане начали выжигать рисунок на изделиях.

Изделия полховско-майданского промысла

Изделия данного промысла представляют собой выточенные из дерева на токарных станках формы. Все эти изделия делят на два типа.

Первый тип — это детские игрушки, матрешки, грибы, пасхальные яйца, шарики, пугачи, погремушки, птички-свистульки, лошадки, игрушечная посуда, грибы-копилки, балалайки, коробочки-яблоки.

Второй тип — это традиционная русская посуда и шкатулки (солонки, кубки, чаши, сахарницы, подставки, самовары и коробочки).

Но самыми известными и выразительными изделиями промысла являются матрешки. Матрешка Полховского Майдана стройная, вытянутая по форме. Плоская голова с резким расширением шеи при переходе в туловo. На голове игрушки платок с крупным цветком из трех лепестков. По бокам туловища изображены руки. Передник расписан яркими цветами.

Материал изделий и технология выполнения изделия

Материалом для формы изделия служит дерево. Изделия промысла вытачивают на токарных станках. Местные крестьяне переняли токарный промысел от монахов Саровского монастыря, производивших в собственных мастерских деревянную посуду.

Этапы создания игрушки

1. Заготовку изделия вытачивают на токарном станке. Потом ее шлифуют и зачищают.

2. Далее заготовку покрывают слоем жидкого картофельного крахмала.

3. Затем мастерица наносит на изделие контуры будущего рисунка.

4. Последним этапом создания изделия является лакировка изделия.

Этапы создания матрешки

1. Заготовку матрешки вытачивают на токарном станке. Потом ее шлифуют и зачищают.

2. Далее заготовку покрывают слоем жидкого картофельного крахмала.

3. Роспись. У матрешки первым расписывают личико. Лицо матрешки рисуют очень схематично. Нос изображают в виде двух точек. Контур глаз и брови наносят тонкими линиями, причем нижний и верхний контуры глаз по бокам не смыкаются. Губы изображаются маленькими, по ширине не превышающими расстояние между точками ноздрей. На щеках обычно рисуют два небольших кружочка — румянец. Отличает матрешку данного промысла от матрешек Семеновского и Загорского промысла то, что волосы изображаются в виде спиралек, и еще характерная стилизация костюма матрешки.

Затем пишут фон головы и туловища, которые отличаются по цвету.

Руки матрешки совсем не написаны, как бы спрятаны под фартук. В росписи нет общепринятых очертаний платка со спускающимся углом сзади и завязанными под подбородком концами, нет привычных линий сарафана или юбки, спинка матрешки примерно на две трети высоты локально окрашена одним цветом — красным, алым, лазоревым или зеленым. На ее платке рисуют горошины или завитушки, а на макушке — цветок. Платок выделен другим по отношению к низу цветом, а на нем спереди в области лба нарисован трехлепестковый полуцветок. Роспись условного фартука заключена в овал, спускающийся от чуть сплюснутого лица. В овале на светло-золотистом фоне естественного цвета древесины написана веточка с крупным цветком — розой в вершине, ягодкой, листочками и мелкими цветочками по бокам.

Традиционные мотивы росписи (крупные ягоды или цветы) у матрешки располагают на переднике.

4. Изделие покрывают лаком.

Мотивы росписи

Мотива в росписи всего два. Это пейзажный мотив и растительный узор.

Основные элементы растительного узора — цветы (роза, мак, ромашка, тюльпан, шиповник). Самым популярным цветком в росписи является роза, также изображают в росписи ветки яблок и клубники с чередующимися зелеными и синими листьями.

Сюжетная роспись чаще всего представлена сельским пейзажем с речкой, домиками, мельницей на берегу, и обязательно рисуется небо.

Элементы росписи — прямые и зигзагообразные линии, завитки-спиральки, точечки. Их используют

в росписи для выполнения разных мотивов и дополнении в композиции.

Материалы для росписи

Революционным моментом для мастеров прошлых лет можно считать выжигательный аппарат, узнав о существовании которого мастера решили сделать контур рисунка. А вскоре этот контур они начали заполнять краской. Позднее мастерам показался этот прием достаточно хлопотным. И обводка стала выполняться пером и черной тушью.

Традиционно цвет на изделиях появлялся только с помощью анилиновых красок.

Цвет и особенности росписи

В росписи в основном используют четыре цвета: желтый, красный, синий, зеленый. Черный цвет используется для контура.

Мастера наносили цвета на поверхность изделия в определенном порядке: сначала желтую, которую потом перекроют алой краской. Зеленый цвет получался путем наложения сначала желтого цвета, а затем синего. Выполняется роспись преимущественно по четко очерченному тушью контуру. Рисунок на изделие вначале наносится тушью, а уже потом заполняется цветом. Обязательный прием росписи — обводка рисунков черным цветом. Яркость росписи достигается с помощью техники лессировок, когда краску чистых тонов накладывают слоями одна на другую. Мастера используют сочетания контрастных цветов (красный — зеленый, желтый — синий и т. д.). Никаких шаблонов в росписи изделий не используют. Она наносится свободно, в отработанной мастерицами последовательности. Сначала изделие раскрашивают более светлыми цветами, затем — более темными. Так, для получения зеленого цвета

поверхность сначала покрывают желтой краской, а затем синей.

Этапы создания эскиза росписи изделия

1. На листе карандашом намечаются контуры элементов.
2. Цветом заполняются силуэты элементов росписи.
3. Поверх выбранного цвета наносится другой цвет (желтый на синий или красный), полностью его не перекрывая.
4. Зеленым цветом обозначаются листья в росписи.
5. Контуры элементов и мелкие детали выполняются черным цветом.

ЗАДАНИЕ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Выполнить упражнение на листе формата А4 с элементами полховско-майданской росписи.

Материалы:

Для упражнения: лист формата А4, кисти, акварель.

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО НАРОДНЫМ ПРОМЫСЛАМ

В ходе знакомства с народными промыслами и изучением их особенностей с целью более подробного изучения материала и расширения знаний по неизученным промыслам студентам предлагается написать рефераты по предложенным темам.

Хохломская роспись.
Городецкая роспись.
Дымковская игрушка.
Филимоновская игрушка.
Вологодские кружева.
Торжокский золотошвейный промысел.
Холмогорская резьба по кости.
Павловопосадские платки.
Каслинское чугунное литье.
Великоустюжское чернение по серебру.
Ростовская финифть.
Скопинская керамика.
Гжельская керамика.
Лаковая живопись Мстеры.
Лаковая миниатюра Холуя.
Федоскинская лаковая миниатюра.
Палехская лаковая живопись.
Русская матрешка.
Богородская игрушка.
Художественные изделия из бересты.
Абрамцево-кудринская или хотьковская резьба по дереву.

Красносельский промысел.
Промысел Полхов-Майдана.
Набойки в русском костюме.
Мезенская роспись.
Борецкая роспись.

ТЕСТ «НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ»

В целях обобщения полученных на лабораторных занятиях знаний студентам предлагается пройти тестовое задание (верные ответы подчеркнуть).

1. В росписи какого промысла элементы цветов выполняются на основе круга?

А) хохломская роспись
Б) мезенская роспись
В) городецкая роспись
Г) гжельская роспись

2. В росписи какого народного промысла используется только 4 цвета (черный, красный, зеленый, желтый)?

А) павлово-посадские платки
Б) жостовский промысел
В) городецкий промысел
Г) хохломской промысел

3. Для создания рисунка на изделиях какого промысла используется печать с «манер» и «цветков»?

А) вологодские кружева
Б) жостовский промысел
Г) павловопосадские платки
В) гжельский промысел

4. В какой росписи народные мастера используют прием «мазок с тенью»?

А) гжельская роспись
Б) мезенская роспись

В) городецкая роспись
Г) хохломская роспись

5. Мастера какого народного промысла для росписи деревянных изделий в начале XIX века использовали красную глину, а для контура рисунка — сажу, смешанную со смолой лиственницы?
А) мезенский промысел
Б) жостовский промысел
В) городецкий промысел
Г) хохломской промысел

6. В каком промысле для создания рисунка изделия используется сколок?
А) гжельский промысел
Б) жостовский промысел
В) вологодские кружева
Г) павловопосадские платки

7. В какой росписи крона дерева изображалась в виде тюльпана, а ветки писались элементами трилистников и ягодных веточек?
А) хохломская роспись
Б) мезенская роспись
В) городецкая роспись
Г) борецкая роспись

8. Роспись какого промысла выполняют по металлической поверхности?
А) мезенский промысел
Б) жостовский промысел
В) городецкий промысел
Г) павловопосадские платки

9. В росписи какого промысла главным растительным элементов является роза?
А) мезенский промысел
Б) жостовский промысел
В) городецкий промысел
Г) павловопосадские платки

10. В росписи какого промысла используется «подглазурный» и «надглазурный» способ?

А) хохломская роспись

Б) гжельская роспись

В) городецкая роспись

Г) борецкая роспись

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД РОСПИСЬЮ

Копируя элементы росписи с изделия народных мастеров, следует обратить внимание на технические приемы выполнения элементов, их стилистические особенности. Цвет, используемый в том или ином промысле, является характерной особенностью росписи промысла, следовательно, его нужно учитывать в работе над эскизом композиции и в упражнениях. Упражнение является пробным шагом в изучении росписи, поэтому композиционное расположение элементов на плоскости листа не так важно. При работе над композицией по мотивам росписи следует продумать как расположение на формате листа самой формы изделия или полосы орнамента, так и расположение элементов композиции внутри самой формы изделия.

Лабораторная работа по теме выполняется на листе формата А3, А4 предложенным материалом. На выполнение работы отводится 3–4 учебных часа. В случае недостаточного времени на завершение работы студентам предлагается закончить работу дома самостоятельно.

Последовательность выполнения росписи

1. Карандашом наметить контуры элементов росписи.

2. Выбранным цветом, характерным для изучаемой росписи, заполнить силуэты элементов.

3. Следуя последовательности выполнения выбранной росписи, завершить работу проработкой деталей.

4. Подписать лист с лабораторной работой: название, инициалы выполнявшего работу студента и проверяющего преподавателя.

Отчет о самостоятельной и лабораторной работе по темам по предмету «Цветовая композиция в ювелирно-художественных изделиях и изделиях декоративно-прикладного искусства» проходит в форме просмотра во время экзамена или зачета по предмету.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бардина Р. А.* Изделия народных промыслов и сувениров. — М.: 1990. — С. 302.

2. *Секачёва А. В., Чуйкина А.М., Пименова Л. Г.* Рисунок и живопись: Учебник для средн. спец. учеб. заведений. — М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. — С. 215.

3. Школа рисования: Стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. — М.: АСТ: Астраль, 2008. — С. 320.

4. *Бадаев В. С.* Русская кистевая роспись: Учебное пособие для вузов. — М.: Владос, 2005 — С. 32.

5. *Рождественский К. И., Романов И. А.* Народные художественные промыслы СССР. — М.: Советский художник, 1983. — С. 368.

6. *Дьяконов Л.* Дымковские глиняные расписные. — Л.: 1965. — С. 47.

7. *Дайн Г. Л.* Русская игрушка. — М.: 1987. — С. 199.

8. *Клиентов А. Е.* Народные промыслы. — М.: Белый город, 2002. — С. 48.

СОДЕРЖАНИЕ

Елена Николаевна МАКСИМОВА-АНОХИНА

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Приемы росписи, мотивы и композиционные схемы построения изображения

Учебно-методическое пособие

Издание второе, исправленное и дополненное

Elena Nikolaevna MAKSIMOVA-ANOKHINA

TRADITIONAL CRAFTS

Painting techniques, motifs and composition schemes for making an image

Methodical textbook

Second edition, revised

12+

Верстка *Д. А. Петров*
Корректоры *С. Р. Беляева, Е. В. Тарасова*

ЛР № 065466 от 21.10.97.
Гигиенический сертификат № 78.01.10.953.П.1028
от 14.04.2016 г., выдан ЦГСЭН в СПб.

Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ».
www.m-planet.ru; planmuz@lanbook.ru
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72;

Издательство «ЛАНЬ».
lan@lanbook.ru; www.lanbook.com
196105, Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 1, лит. А.
Тел./факс: (812) 336-25-09, 412-92-72.

Подписано в печать 15.12.23. Печать цифровая/офсетная.
Гарнитура Школьная. Формат 84×108 $^{1}/_{32}$.
Усл. п. л. 4,83 + 0,42. Тираж 80 экз.

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных материалов
в типографии «Т8».

Ил. 1. Державина Анастасия

Ил. 2. Тенитилова Алина

Ил. 3. Блинова Снежанна

Ил. 4. Николаева Виктория

Ил. 5. Буряк Анастасия

Ил. 6. Гадзаова Илона

Ил. 7. Буряк Анастасия

Ил. 8. Юсупов Денис

Ил. 9. Тюжина Дарья

Ил. 10. Блинова Снежанна

Ил. 11. Николаева Виктория

Ил. 12. Колескин Дмитрий

Ил. 13. Матросова Яна

Ил. 14. Хваткова Алина

Ил. 15. Букатина Полина

Ил. 16. Барашков Максим